

LUCHIAN ALEXANDRU IONESCU

PIANUL

**(ÎNAINȚAȘII ȘI URMAȘII SĂI;
INSTRUMENTE CU CLAVIATURĂ)**

EDITURA EUROPOLIS

2011

CUPRINS

Cuvânt înainte.....	pag.5
Argument... ..	pag.7
Cap. I Sunetul, auzul, acustica, temperarea.....	pag.14
Cap. II Instrumentele muzicale și clasificarea lor.....	pag.26
Cap. III Instrumentele muzicale cu claviatură.....	pag.37
Cap. IV Orga.....	pag.49
Cap. V Pianul – înaintașii, contemporanii și urmașii săi.....	pag.82
Cap. VI Instrumente mecanice, electrice și electronice cu claviatură, claviaturi (keyboards) moderne, asistate de computer sau cu computer integrat.....	pag.134
În loc de concluzii : muzica viitorului, încotro?.....	pag.158
Anexe (Fotografii, date tehnice ale instrumentelor cu claviatură).....	pag.160
Bibliografie.....	pag.175

**„Orice știință atinge arta;
orice artă are latura ei științifică.”
Armand Trousseau**

Doresc să mulțumesc în mod special distinsului meu mentor spiritual, **prof. univ. dr. Mircea Dan Răducanu** pentru bunăvoința, răbdarea, încurajările și sugestiile competente transmise pe parcursul elaborării acestei cărți sub forma unui curs teoretic pentru studenți.

De asemenea doresc să mulțumesc din inimă familiei mele pentru sprijinul moral acordat și nu în ultimul rând sponsorilor mei pentru sprijinul material, fără de care apariția acestei cărți ar fi fost imposibilă.

Cuvânt înainte

Demersul domnului conf. univ. dr. Luchian Alexandru Ionescu de a alcătui o lucrare științifică, care să statueze în mod profesionist locul, rolul și perspectivele acestui instrument-orchestră, numit – PIAN, constituie o provocare, pe cât de dificilă, pe atât de interesantă și instructivă.

Este dificilă, datorită faptului că a delegat autorul la un efort de sinteză creatoare asupra materialului bibliografic deosebit de vast cercetat.

Este interesantă și instructivă pentru că propune cititorului o analiză detaliată și inteligentă, izvorâtă din necesitatea sistematizării unor date și surse extrem de diferite; astfel, nu numai pianistul, dar și muzicologul, dirijorul sau compozitorul au de învățat câte ceva din acest documentat studiu.

Meritul acestei lucrări este deosebit, nu numai prin analizele pertinente și prin rigoarea științifică care o fundamentează, dar și prin logica și limpezimea exprimării, care o face ușor asimilabilă și atractivă.

Lucrarea aduce o importantă contribuție în studiul teoriei instrumentelor, aprofundând pe baze științifice, principiile generale ale evoluției și funcționării pianului.

Iași, 12.02.2008

Prof.univ.dr. Mircea Dan Răducanu

ARGUMENT

Artele au însoțit și îmbogățit dintotdeauna viața spirituală a omului. O civilizație inteligentă în univers, oricât de înapoiată sau avansată ar fi, este de neimaginat în absența lor.

Unii gânditori consideră arta „...o imitație palidă și nereușită a creației supreme”¹, alții,² ca pe o emanație umană. Ființa umană „se joacă” precum Creatorul, producțiile sale artistice satisfacându-i astfel orgoliul.

O definiție a artei, a fenomenului artistic în general, e greu de formulat. Definițiile artei și a proceselor fenomenului artistic se vor decela cu dificultate în absența subiectivității umane, „supuse greșelii” continue a influențelor constatatarii, adesea contrarii. Analizate în profunzime definițiile corespund uneia sau alteia dintre concepțiile filosofice fundamentale despre lume, despre viață și cuprinderea sa existențială. Strict, se înscriu pe coordonatele a două mari curente de gândire filozofică, provenite din Antichitate: materialism și idealism.

Dimensiunile Eu-lui în artă acționează conform unui mecanism al „declicului” intuitiv, similar „scânteii divine” a Creatorului. Manifestarea spiritual – artistică are loc în toate planurile și nivelele de relaționare artistică concretizând *generalitatea*, *unitatea* comportamentală a artei, sugerând caracterul sincretic și interdependența conexiunilor.

¹ P. Țuțea, *Omul*, Editura Timpul, Iași, 1992, pag. 112.

² Materialiștii – toți cei care îmbrățișează ideea filozofică a supremației materiei asupra spiritului.

Între toate artele, muzica conține doza cea mai mare de abstractizare a limbajului său și ocupă un loc determinant și nelipsit în fiecare existență, ca viață spirituală.

Actualmente, prezența muzicii în viața cotidiană pe coordonatele tehnicii *audio – video* este nelipsită din existența culturală a fiecăruia din noi. La tineri, muzica se confundă cu viața spirituală, vârsta fiind acum prilej specific de descărcare, fie a energiei fizice (muzica însoțește mai totdeauna dansul), fie al afectului, al temperamentului descătușat.

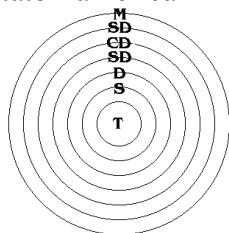
Limbajul muzicii, abstract prin asemănare celui din matematicile superioare, devine mijloc universal de comunicare, provocare continuă la dialog a oricărei ființe inteligente din univers. El se adresează nu numai părții senzorial-logice a spiritului ci și celei sentimental-afective, pe care unii, din păcate, o ignoră. Această încărcătură emoțională a muzicii ne determină și uneori ne marchează întreaga existență; depinde de noi, ca receptori, să fim pe aceeași lungime de undă (frecvență).

Muzica e considerată de către Beethoven ca fiind “scânteie divină”, de către Mozart “dar dumnezeesc”, de către Bach “inspirație și suflu ceresc”. Mulți alți creatori și muzicieni privesc arta sonoră ca pe o transmitere „telepatică” dinspre *Creator* înspre ființa umană, de unde denumirea produsului inspirator: *creație*. Același „sentiment” al divinului, al intuiției divine, l-au avut majoritatea oamenilor de știință, inventatori precum Einstein, Newton sau românii Marinescu, Coandă.

Muzica, artă și știință a fenomenului sonor, reflectare fidelă a universului, asemeni altor arte și științe,

trezește în ființele umane sentimente și chiar raționamente contradictorii, numite paradigme.

În același timp, prin muzică ființa umană a reușit să se înalțe în sfere divine, stări spirituale atinse doar prin practici transcendente. Prin însăși construcția ei, muzica se identifică cu cosmosul și universul (teoria pitagoreică despre muzica sferelor)³. Sistemul tonal poate fi privit ca o transpunere mental-auditivă a macrocosmosului în micro prin intermediul materialului sonor, teorie la care subscriem și care în prezent este în vizorul unor cercetători americani⁴ renumiți :

T=tonica

S=sensibila

D=dominanta

SD=subdominanta, etc.

Muzica este arta care exprimă, într-o modalitate specifică, directă, prin intermediul sunetelor sentimente, stări și diverse atitudini psihice. La fel ca celelalte arte, muzica reflectă realitatea prin imagini artistice. Specificul imaginii muzicale, desfășurate în timp, îl constituie desfășurarea prin melodie, armonie și ritm. Unii comentatori admit valabilitatea acestor imagini într-o

³ Platon apud Pitagora, *Dialoguri*, Edit. Acad., București, 1966, pag. 295.

⁴ Prezentări pe canalul TV "Discovery science", august 2007.

funcție direct proporțională cu bogăția de idei și sentimente a receptorului. Înțelegerea modului de comunicare prin sunetele muzicii, utilizând imaginile sonore, are loc prin minime definiri ale elementelor structurale, componente ale muzicii, astfel:

- Melodia, (provine din lb. greacă, *melos* – “intonare”) este un fenomen care are origini preistorice. Gândirea melodică este primordială în muzică, fiind generată de vorbirea cântată, de cântecul păsărilor și sunetele altor animale, o regăsim în plânsul și gânguritul copiilor. Melodia reprezintă o succesiune monofonică expresivă de sunete și intervalele dintre ele cu un anumit sens, bine încheată din punct de vedere al construcției, fiind considerată cel mai vechi și principalul element al muzicii.

- Armonia, (provine din lb. latină, *harmonia* – „îmbinare”) este știința specială a acordurilor⁵ și funcțiilor lor într-un sistem de relații verticale a acordurilor în înălțăuirile lor orizontale. Baza relațiilor acestora se află în sistemele de organizare și relaționare în jurul unor centre *modale* sau *tonale*, proiecția fiind o armonie *modală* respectiv *tonală*. Armonia este mult mai bine dezvoltată în muzica “vestică” decât în cea “orientală”. În Evul Mediu conceptul de armonie era delimitat de raportarea a două sunete, a două melodii independente cu evoluție suprapusă și imitativă, nascând *polifonia*, iar în perioada Renașterii „norma” respectivă devine o armonie formată din trei note. Această definitorie relație devine standard, ordine tonal – modală în muzica “vestică” până în secolul XXI, grupând *muzica*

⁵ Complex sonor rezultând din emisia simultană a mai multor, cel puțin trei, sunete de înălțimi diferite.

gravitațională în jurul unui centru, tonal sau modal. Tot muzica vestului european cunoaște armonia necentrată, numită modern *geometrică*.

- Ritmul (provine din lb. latină, *rhythmus* – „succesiune”) este un element fundamental al muzicii, cu rol primordial în evoluția muzicii, comun la început cu dansul și cu poezia, reprezentând un sistem de organizare a duratelor⁶ sunetelor și pauzelor⁷ în cadrul compoziției muzicale. Ritmul este un element esențial, cu importanță în melodie, influențând progresia armoniei, structura, timbrul și ornamentația, toate acestea desfășurându-se pe orizontala timpului, detailând astfel *temporalitatea muzicii*. Este considerat într-o veșnică dispută cu melodia, ca fiind cel mai vechi și principalul element al muzicii.

- Timbrul se referă la una dintre calitățile de bază ale sunetului muzical, anume complexul de însușiri care permit diferențierea unor surse sonore mai mult sau mai puțin asemănătoare, precum vocile omenești sau instrumentele muzicale. Timbrul este considerat ca fiind de o însemnătate la fel de mare pentru personalitatea sunetului, cu acelea ale înălțimii, desfășurării în timp (duratei) și a intensității sonore.

Cel mai adesea, timbrul este delimitat după sursa sonoră, în timbru vocal și timbru instrumental.

Mai multe sisteme tonale se pot aranja, simbolic, într-o galaxie tonală (dacă admitem existența ultra, infra și hipersunetelor), în metagalaxii și chiar universuri sonore.

⁶ Calitatea sunetului de a se produce într-o fracțiune mai mare sau mai mică de timp.

⁷ Oprire temporară a uneia sau mai multor voci, adică linii melodice.

Se cunoaște rolul benefic al muzicii asupra psihicului uman, asupra plantelor și animalelor; s-au obținut chiar rezultate notabile în acest domeniu de către cercetători medici, psihologi, muzicieni.

Muzica este mai mult decât trup (sunet, melodie, armonie, ritm), ea este, ca tot ceea ce compune categoria de frumos, suflet (expresie, sentiment, stare superioară de conștiință). Sunetul este vibrație, *ființarea* asemenea, cosmosul și universurile sunt pulsatorii, adică vibrează, astfel am putea conchide: *muzica e viața însăși*.

Ca și alte probleme antropologice, aceea a *genialității* în domeniul creației nu este simplă, dialectica biologicului și socialului manifestându-se în acest caz foarte puțin schematic.

Este important să ne întrebăm, afirmă Freud, dacă artiștii de geniu pot fi considerați indivizi normali din punct de vedere mental, chestiune la care, la modul general, răspunde citatul: “Nu există remediu pentru geniu”⁸.

“Înalta sensibilitate este prețul pe care-l plătește vieții creatorul artist pentru genialitate”, spune C. Fervers. Creatorii de artă geniali (raportul este de aprox. 1/1.000.000 de indivizi), diferă sub variate aspecte de ceilalți muritori, deoarece aceștia văd fiecare lucru, sau ființă, cu ochi inocenți, ca la o primă descoperire. Exaltarea lor e mai mare, din nevoia interioară de a căuta noi căi de expresie, mijloace de comunicare cu semenii.

Ar fi însă profund greșit să credem că o creație artistică țâșnește constant și fără eforturi din mintea lor. O operă de artă muzicală se naște, în genere, ca oricare

⁸ S. Freud, *Psychopathic Characters On The Stage*, Ed. Topic, London, 1942.

realizare artistică cu prețul “sângelui” și al “transpirației”, cu cel al muncii, dar toate acestea nu-s de-ajuns, mai trebuie, se pare, și “binecuvântarea” de sus, considerată încă din Antichitate „muza”, sursă a inspirației.

Suntem convinși că prin intermediul limbajului muzical, al instrumentelor cu claviatură în mod special, ființa umană poate comunica cu orice ființă inteligentă din univers.

Importanța acestei cărți, gândită și sub forma unui *curs teoretic pentru studenți* despre istoricul pianului și al instrumentelor cu claviatură, constă în faptul că poate fi o bună informare pentru tinerii muzicieni într-un domeniu mai puțin cunoscut al muzicologiei și anume *organologia* (*Instrumentenkunde*), știința care se ocupă cu descrierea și istoria instrumentelor întâlnite în practica muzicală universală.

CAPITOLUL I

Sunetul, auzul, acustica, temperarea

Sunetele sunt succesiuni regulate de vibrații – oscilații complete, aflate în mișcarea pendulatorie a corpului rezonatoriu, percepute cu ajutorul organului auditiv. Sunetele cu care operează muzica sunt produse ale contopirii unui număr variabil cantitativ și calitativ de armonice superioare. Armonicele sunt generate în principal de variabile oscilații de lungime ale coardei instrumentelor, cu corzi pe de o parte, al aerului din tubul sonor al instrumentelor de suflat pe de alta, în întregimea și pe segmentele lui.

Sunetul coardei de pian lovită cu ciocănelul vibrează pe lungimea sa, dar concomitent pe jumătățile, treimile, sferturile sale ș.a.m.d. Rezultanta sonoră o reprezintă suprapunerile de vibrații pe întregitoarea lungime și dimensiunile sale fragmentare, conform legilor fizicii acustice.

Dacă întreaga coardă vibrează într-o secundă de 100 de ori, atunci numărul de vibrații concomitente al jumătăților, treimilor, sferturile de coardă acestora se ridică la 200, 300 respectiv la 400 vibrații, armonicele fiind *superioare* ca înălțime sunetului fundamental, numit și armonicul 1. Aceste armonice, care participă la coloritul timbral al sunetelor, se află în raporturi de vibrație precum 1:2:3:4, etc.

Armonicele participă la coloritul timbral al sunetelor instrumentelor prin structura lor diferită în armonice.

Diversitatea de culori timbrale ale instrumentelor sunt determinate de prezența sau absența armonicelor într-un sunet, a gradului de intensitate sau estompare, fiind determinate de modalitatea de atac pentru obținerea sunetului, de materialul constructiv al instrumentelor ș.a.

Fără a uita rolul *cutiilor rezonatoare* ale instrumentelor, cu rolul de amplificare a structurii sunetelor unui instrument, se amintește că armonicile se află într-un raport matematic conform șirului de numere $1/1, 1/2, 1/3... 1/n$.

Atunci când oscilațiile corpului vibrator nu sunt regulate, urmare a structurii neelastice a acestuia, sunetele emise se apropie de cele emise de instrumentele de percuție, de zgomot.

Sunetele există “obiectiv” într-un proces fizic, adică al științei fizicii dar și “subiectiv”, la nivelul psihologiei ca excitații sufletești, atunci când ele se compun artistic și produc imagini sonore la perceperea de către urechea umană.

Are rolul unui *zgomot* în mod obiectiv, ca vibrație sau suprapunere de sunete cu intensitate (tărie), frecvență (oscilații), armonice, atunci când se crează o stare de nedeterminare datorită variațiilor dezordonate în timp; în mod subiectiv e un sunet nedorit, inutil din punct de vedere psiho-fiziologic, ce produce o senzație supărătoare. (paradox : ceea ce pentru unii e muzică, pentru alții poate fi zgomot și invers, depinde de gust sau educație muzicală). Există și unele zgomote, considerate agreabile, cum ar fi murmurul pâraielor, foșnetul frunzelor, vuietul mării sau pădurii, etc.

În muzică zgomotul, fie dorit sau inevitabil, este mult mai prezent decât credem:

- a.) nu este practic posibilă nici o emisie de sunet muzical, oricât de pură, care să nu conțină o cantitate de zgomot;
- b.) atacul marcat al unui instrument începe cu un zgomot;
- c.) în orchestră și fanfare, instrumentele emit zgomote;
- d.) în ultimele decenii, în muzică, la radio sau cinema, și-au făcut loc zgomote naturale, manipulate după tehnici de înregistrare moderne;
- e.) efecte noi, de acest gen, au fost create cu ajutorul aparatului electronice.

Pocnetele sau detonațiile sunt rezultatul excitării aparatului auditiv de către o comprimare subită a aerului, urmată de o rarefiere lentă.

Viteza de propagare a sunetului este de 0,33 km/s, față de aceea a luminii de 300.000 km/s. Iată o curiozitate datorată undelor radio și tehnicii de transmisie și recepție la distanță. Astăzi un radio-ascultător, aflat la 10.000 de km depărtare de sala de concert, aude instantaneu sunetele orchestrei, deci mai devreme decât un ascultător din sală, care stă la distanța de 150 m de sursa emitentă. Acesta aude sunetele mai târziu cu $\frac{1}{2}$ s. Ciudat, nu ? – și totuși adevărat.

Propagarea sunetelor se bazează pe principiile mișcării ondulatorii și se face numai în mediile elastice. În vid sunetele nu se propagă.

Viteza sunetului reprezintă viteza undelor și are în diferite medii, la presiune normală și la temperatura de 15° C următoarele valori :

Aer – 340 m/s	fier, sticlă - 5000 m/s
Apa distilată – 1440 m/s	cauciuc - 50 m/s
Apa de mare – 1503 m/s	piatră - 4000 m/s
Lemn de brad – 6000 m/s	plută - 500 m/s

Calitățile sunetului sunt:

1.) – **Intensitatea** – însușirea sunetelor de a fi mai puternice sau slabe și reprezintă cantitatea de energie transportată de undele sonore într-o secundă prin unitatea de suprafață, perpendiculară pe direcția de propagare a sunetului. Intensitatea relativă se măsoară în db (decibeli), cea absolută în W/cm^2 , cea auditivă (târia) sunetului, în foni. Raporturile și variațiile de intensitate ale sunetelor constituie azi obiectul dinamicii.

2.) – **Înălțimea** – aceasta aparține acusticii – calitatea sunetelor, care permite plasarea lor pe o scară convențională, de la cel mai grav la cel mai acut sunet. Ea este caracteristica subiectivă a frecvenței (vibrației). Înălțimea sunetului este dată de frecvența fundamentală a sunetului. Sunetele înalte au frecvența mare, sunetele joase au frecvența mică și se măsoară în herți (Hz).

3.) – **Durata** – reprezintă calitatea sunetului de a se produce într-o fracțiune mai mare sau mai mică de timp și este dată de timpul care trece din momentul producerii sunetului până la completa sa dispariție; interval de timp afectat unui sunet (note muzicale) sau pauze (inclusiv reprezentarea grafică a unui sunet și a pauzelor dintre două sunete).

4.) – **Timbrul** – caracter al senzației auditive, care permite distingerea diferitelor sunete complexe, având aceeași frecvență, durată și intensitate, însă compoziții spectrale deosebite (armonice diferite ca număr și intensitate). Ea conferă personalitate sau “culoare” sunetului și este ultima calitate, poate și cea mai importantă pentru muzicieni, bineînțeles alături de celelalte. El depinde de :

- numărul armonicilor;
- distribuția armonicilor;

- intensitatea armonicelor;
- înălțimea sunetului fundamental;
- intensitatea sunetului fundamental;
- modul în care este produs sunetul;
- materialul din care este confecționată sursa sonoră;
- materialul și forma cutiei, a tubului sonor.

Deși sunetele armonice sunt de mult cunoscute, îi revine lui Helmholtz meritul de a fi demonstrat în anul 1863, cu ajutorul rezonatorilor sferici, rolul armonicelor în formarea timbrului. Lucrările sale asupra fenomenelor de acustică muzicală, sunt punctul de plecare al unei ramuri noi a muzicologiei. Teoriile sale asupra explicației fizice a senzațiilor de consonanță și disonanță sunt de acum clasice. Timbrul sunetului este dat de prezența, pe lângă frecvența fundamentală a altor frecvențe, a celor corelate cu frecvența fundamentală (armonicele superioare). Analiza spectrală face analiza sunetelor în funcție de amplitudinea diverselor frecvențe componente.

Ordinea armonicelor unui sunet.

Frecvențe pe claviatură: - (în Hz)⁹

do1 (16,3)

do2 (32,7)

⁹ 1Hz (hertz) = o oscilație completă pe secundă.

do3 (65,4)
do4 (130,8)
do5 – central (261,6)
la5 (440)
do6 (523,2)
do7 (1046,5)
do8 (2095)
do9 (4186)
do10 (8372) – orga mare

Auzul – este unul din simțurile cele mai diferențiate la om – a apărut filogenetic, se pare, după tact, miros, gust și văz, ceea ce nu explică marea influență pe care o are muzica asupra ființelor. În același timp însă, facultatea creatoare umană, în ordinea obișnuită a apariției, este mai întâi pentru muzică, apoi pentru celelalte arte și științe, constată teoreticianul Th. Ribot.

Auz :

- a) fiziologic – simțul prin care se percep sunetele cu ajutorul aparatului auditiv (ureche, căile auditive înspre scoartă și ariile auditive, corticale și de asociație);
- b) senzorial – capacitatea de a primi obiectiv impresiile auditive;
- c) muzical – capacitatea senzorială, emoțională și rațională de considerare și control al fenomenului sonor : melodico – ritmic (recepție, trăire, recunoaștere și reproducere a unei melodii);
- d) armonico – ritmic (capacitatea de integrare a mai multe sunete și ordinea lor ritmică – melodii concomitent emise);
- e) relativ (conștiința raporturilor sonore);

- f) absolut (recunoaștere fără reper, adesea legat de timbru);
- g) interior (forma evoluată a posibilităților de imaginare pasivă a fenomenului sonor în toată complexitatea lui).

Rezonanța – fenomen, datorită căruia undele sonore se transmit mediului înconjurător, propagate de la un emițător (vibrator), care pot face să intre în oscilație un receptor (rezonator). De ex. – intonați un sunet vocal, ținând pedala de forte (cea din dreapta, numită și de legato a unui pian), apăsată. Acest fenomen, numit rezonanță sau *vibrare prin simpatie* a fost demonstrat de Helmholtz (1821- 94) cu ajutorul unor sfere metalice, numite *rezonatori*. S-a constatat experimental că rezonatorii sferici întăresc un singur sunet, în timp ce cei sub formă de cutie sau tub pot întări mai multe sunete, fapt ce a condus la folosirea acestora în practica muzicală și în construcția instrumentelor.

Cutiile sonore sunt confecționate de obicei din lemn de brad și au mărimi și forme diferite, care să permită tuturor sunetelor emise de coarde să fie amplificate, pe cât posibil în mod egal. Pentru ca aerul din interior să intre în vibrație prin rezonanță, ele au mici deschideri de forme diverse. Puse în vibrație, coardele transmit oscilațiile aerului din interiorul cutiei, care intrând în rezonanță, amplifică sunetul produs.

Acustica – (în limba greacă “a auzi”) – este știința, parte a fizicii, care studiază fenomenele de producere, propagare și receptare a oscilațiilor sonore în funcție de caracteristicile mediului în care au loc. Aceste oscilații (vibrații) se numesc sunete dacă produc senzații auditive

(ființa umană le percepe aproximativ între frecvențele : 15,16 Hz – 18.000, 20.000 Hz).

Vibrațiile mecanice, inferioare ca frecvență, care produc o senzație auditivă supărătoare se numesc infrasunete (sub 15 Hz), cele cu o frecvență peste 20.000 Hz ultrasunete și cele cu frecvență foarte mare, comparabilă cu aceea a luminii, adică a oscilațiilor electromagnetice, hipersunete.

Experimental, și în parte teoretic, fenomenul acustic, ca știință, își are originea în Antichitate. Menționăm totuși existența unor rezultate prezumptive atinse de chinezi, indieni, sumerieni, babilonieni și egipteni, dar cercetările științifice ale acusticii muzicale, menționate în documente, intră într-o etapă importantă odată cu Pitagora (sec.VI î.e.n.) și discipolii săi Aristoxenes și Tarent (sec.IV î.e.n.) În preocupările lor de teorie acustico-muzicală și în tratate, inserate în texte filozofice, un rol important îl ocupă considerațiile mistico-metafizice (spre ex. ”armonie a sferelor cerești”, legarea sunetelor gamei de planete, etc.).

Elvețianul J. Bernoulli, sec.XVIII, deși a practicat constant medicina, s-a ocupat cu rigoare și de muzică. Opera sa teoretică se referă la vibrațiile coardelor și mai ales la acelea ale instrumentelor muzicale, principiile sale fiind încă utilizate la instrumentele cu coarde. Fiul său D. Bernoulli continuă tradiția, opera sa din domeniul muzical fiind esențialmente teoretică și referindu-se în special la probleme de acustică.

Savantul german H. v. Helmholtz s-a aplecat în lucrările sale asupra fenomenelor de acustică muzicală, care sunt punctul de plecare al unei noi ramuri a muzicologiei. El a studiat, în special cu ajutorul

rezonatorilor inventați de el, problema constituției sunetelor. Teoriile sale asupra explicației fizice a senzațiilor de consonanță și disonanță sunt de acum clasice. El este, de asemenea, autorul teoriei rezonanței în procesul auditiv. Lucrarea sa muzicală esențială se numește “ Teoria fiziologică a muzicii bazată pe studiul senzațiilor auditive”. Într-un mediu elastic, vibrația unui corp se transmite particulelor mediului aflate în contact cu el. Datorită interacțiunii elastice dintre particulele mediului, această perturbație nu rămâne localizată lângă sursa perturbatoare, ci se propagă. Particulele puse în mișcare de corpul care vibrează, acționează asupra particulelor învecinate, care la rândul lor antrenează alte particule și așa mai departe. În acest mod se crează unde elastice în mediu, care se propagă de la sursa inițială în întreg spațiul.

Vibrație – mișcare periodică a unui corp elastic sau a particulelor unui mediu elastic (de ex. aer) cu frecvența relativ înaltă (ex. – mișcarea unei coarde lovite sau ciupite, sau brațele unui diapazon lovit). Denumirea de oscilație se dă mișcărilor cu frecvență mică (pendul).

Mișcarea vibratorie are la origine:

- a.) perturbarea echilibrului sau deformarea unui corp, sau mediu elastic, produse printr-o furnizare bruscă de energie. (ex. – lovirea unei coarde de pian sau suflarea unui curent de aer asupra unei ancie de clarinet).
- b.) tendința de revenire la poziția de echilibru sau la forma inițială, datorită elasticității corpului asupra căruia s-a acționat. Vibrațiile astfel produse sunt amplificate de vibrațiile aerului din spațiul rezonator al instrumentului muzical respectiv. (interiorul pianului, tubul clarinetului, etc.) Ele se transmit aerului înconjurător, în care se

propagă din aproape în aproape, sub formă de mici variații de presiune (de pulsații), care în final acționează asupra timpanului urechii.

Propagarea vibrațiilor de-a lungul întregului lanț, care pleacă de la elementul vibrator inițial până la ureche, se realizează sub formă de unde, în toate direcțiile, transmitere numită *mișcare ondulatorie*, frecvența rămânând tot timpul constantă. Locul geometric al punctelor din mediu atinse în același moment de mișcarea ondulatorie se numește *front de undă*. Mărimea caracteristică mișcării ondulatorii este *lungimea de undă*.

Diverse fenomene care însoțesc propagarea sunetelor :

- a) atenuarea și absorbția undelor sonore
- b) difracția undelor
- c) reflexia și refracția undelor
- d) interferența undelor

Durata în care se efectuează o vibrație completă – este o caracteristică a sistemului vibrator – se numește *perioadă*. Numărul de perioade efectuate într-o secundă determină frecvența, care se măsoară în Hz. Brațele diapazonului efectuează într-o secundă 440 de mișcări dus-întors, astfel că frecvența lui de vibrație este de 440 Hz, iar perioada de $1/440$ s.

Instrumentele muzicale produc vibrații întreținute sau amortizate. În primul caz, furnizarea de energie are loc continuu (ex. introducerea aerului în tuburile de orgă).

Amplitudinea de vibrații poate fi constantă sau variabilă, după cum presiunea de suflare este constantă sau variabilă. Vibrațiile produse de arcuș sunt practic întreținute, cu observația că fenomenul vibrator este aici mai complex. În cel de-al doilea caz, un pian sau clavecin, energia este furnizată o singură dată (lovirea sau

ciupirea unei coarde), astfel că amplitudinea de vibrații scade de la maximul inițial până la anulare.

Temperare – (lb.lat. „a potrivi, a modera”) denumire generală, dată procedeelor și operațiilor elaborate în timp, pentru a se obține sisteme de intonație în care să fie egalizată (uniformizată), întâi parțial apoi total, mărimea acelor intervale muzicale omonime care au valori diferite în gama prin cvinte (Pitagora) și în cea naturală sau armonică (Zarlino). Prin această egalizare s-a simplificat construcția instrumentelor cu claviatură, s-a redus numărul alterațiilor, s-a putut compune, transpune și executa muzică în orice tonalitate, devenind posibilă *enarmonia*¹⁰.

Se cunosc sisteme de temperare neegală și egală. În primele, părăsite în prima jumătate a sec. XVIII, numai unele intervale erau uniformizate, alese dintre cele mai utilizate, cu alterațiile necesare și posibile. Prin aceasta se putea compune, transpune și executa muzică într-un număr redus de tonalități (cu puține alterații la cheie) și numai în aceste tonalități se putea modula.

Instrumentele muzicale cu sunet fix erau construite și acordate corespunzător (ex. – la orga din castelul regal danez din Frederiksborg, construită în anul 1612 și restaurată fidel de C. Coll în secolul trecut, sunt utilizabile numai tonalitățile do, sol și re).

În sistemele de temperare egală, octava este împărțită într-un număr de intervale (semitonuri), exact egale: 12 (Werckmeister), 31 (Vicentino), 41 (Janko), 43 (Sauveur), 53 (Mercator-Holder), chiar 55 (Huygens). La

¹⁰ Două sunete sunt enarmonice dacă se scriu diferit, dar sună la fel, au aceeași înălțime; la instrumentele cu claviatură folosesc aceeași tastă (clapă).

acestea trebuie adăugate vechile sisteme orientale de temperare egală : arabo-persan cu 17 trepte în octavă și cel indian cu 22 de trepte. Temperarea ideală este aceea cu 53 de sunete în octavă, deoarece permite orice fel de intonație netemperată sau temperată, în 53 de tonalități diferite. Utilizarea ei este posibilă numai în cazul vocii sau al instrumentelor cu coarde, practic nu poate fi vorba de claviaturi cu 53 sunete în octavă.

Problemele ridicate de inconvenientele sistemelor expuse au fost soluționate prin adoptarea temperării egale, uniforme, cu 12 semitonuri în octavă. Un asemenea semiton are cea mai mică valoare considerată azi în muzică (aprox. 4,5 come), valoare unică și aceeași pe tot cuprinsul scării muzicale cromatice.

CAPITOLUL II

Instrumentele muzicale și clasificarea lor

Instrumentele muzicale, de care creația nu este independentă, sunt legate de o anumită știință – acustica – de care ne-am ocupat la momentul și capitolul potrivit. Etimologia termenului „instrument” ca „unealtă, aparat” provine din >lat. *instrumentum* cu referire la instrumente muzicale: *DEX* semnifică termenul ca „Aparat construit pentru a produce sunete muzicale”¹¹ indiferent dacă este vorba de instrument popular sau simfonic.

Categoria de frumos o putem găsi conținută implicit într-o categorie de instrumente fizice și instrumente muzicale, deoarece ea le deosebește pe unele de celelalte prin limbajul folosit: “științific” pentru primele și “liric” pentru ultimele.

Limbaj științific: - are același sens pentru orice receptor (se poate rezuma);

Limbaj liric: - este transcendent, ireductibil la limbajul științific, iar sensul nu este verificabil și mereu același pentru receptor (nu se poate rezuma).

Revenind la tematica cărții, a cursului nostru, amintim că asemenea tuturor bunurilor de valoare ale civilizației umane, fiecare instrument muzical a parcurs un drum lung de transformări și perfecționare.

Istoria muzicii precizează faptul că nici evreii, nici grecii, dar nici egiptenii nu au cunoscut știința armoniei

¹¹ *** *DEX, Dicționarul explicativ al limbii române*, Academia R.S.R., București 1984 p. 432.

sau a polifoniei. Unii muzicologi susțin că muzica acestor popoare era exclusiv omofonă, (pe o singură voce).

Toate instrumentele formației executau aceeași melodie, la unison cu corul. Noțiunea de muzică instrumentală polifonă apare abia în timpul Renașterii (sec.XVI).

De la vocea, care intona primele strigăte și sunete, mai mult sau mai puțin ritmate și muzicale, de la loviturile aplicate scoarțelor de copac sau pieilor întinse, de la fluieratul din frunză sau suflatul în tubul unei tulpini scobite până la forma elegantă și suplă, cu sunet desavârșit al instrumentelor, cizelate de uimitoarea pricepere a lutierilor italieni Amatti, Guarneri, Ruggieri sau Stradivarius, la perfecționările din ce în ce mai avansate ale instrumentelor de suflat, datorită unor meșteri și inventatori remarcabili ca Boehm sau Sax și până la orgile electronice moderne, care pot emite timbruri cunoscute, dar și combina altele nemaiîntâlnite, se întinde o uriașă frescă a unor continue frământări pentru obținerea unor sonorități cât mai bogate și expresive, care au dus totodată la ușurarea la maximum a tehnicii și abilității instrumentale și interpretative.

Muzica instrumentală nu se naște subit în secolul al XVI-lea; ea ocupă în acest secol un loc fără precedent într-o tradiție muzicală dominată până atunci de voce.

În epoca Renașterii asistăm la cristalizarea și dezvoltarea unor genuri instrumentale, ca urmare a perfecționării tehnicii de fabricare a unor instrumente îngrijite, capabile de notabile realizări sonore.

Expansiunea tiparului (apărut în mijlocul secolului al XV-lea), care-i asigură difuzarea și încurajează practica individuală, explică în mare parte această mutație,

precum și evoluția rapidă a majorității instrumentelor cu influență directă asupra inovațiilor în materie de genuri.

Sonoritatea unui instrument poate fi studiată pe mai multe nivele. Se poate porni de la asemănarea (sau dimpotrivă, contrastul) între aspecte diverse:

- modul de execuție (instrumente cu coarde, de suflat ș.a.)
- analiza spectrului (echivalarea unei viori cu o trompetă în anumite condiții, deși execuția este foarte diferită pe cele două instrumente)
- analiza atacului (de exemplu, căutarea unui instrument cu atac foarte percutant, scurt; se poate alege între un instrument cu coarde la care se cântă în manieră *pizzicato* sau unul de percuție acordabil, precum xilofonul sau marimbafonul)

Cea mai răspândită variantă este prima, căreia i se subordonează catalogarea după construcția instrumentului (de unde pornesc familiile de instrumente, concept refuzat de unii teoreticieni).

În felul acesta, instrumentele vin să satisfacă cerințele din ce în ce mai exigente ale orchestrației, care la rândul ei trebuie să exprime o substanță muzicală din ce în ce mai diversă și amplă.

Pentru o clasificare cât mai corectă ne-am consultat cu trei lucrări importante, rezervându-ne dreptul de a ne păstra o părere personală.¹²

¹² Al. Pașcanu – Despre instrumentele muzicale, Ed. Muzicală, București, 1980.

V. Bărbuceanu – Dicționar de instrumente muzicale, Ed. Teora, București, 1999.

N. Gâscă – Tratat de teoria instrumentelor, Ed. Muzicală, București, 1998.

Clasificări ale instrumentelor

După modul de producere al sunetului, instrumentele se pot împărți în :

Instrumente cu coarde (cordofone)

frecate

ciupite

lovite

Instrumente de suflat (aerofone)

din lemn – cu ancie

– cu muștiuc (din lb.germ.Mundstück)

– cu rezervor de aer

din alamă – cu ambușură

– cu muștiuc

hibride

complexe

Instrumente de percuție

acordabile – idiofone

– membranofone

neacordabile

Instrumente muzicale mecanice, electrice și electronice

Instrumente extramuzicale (pseudo-instrumente)

După sursa sonoră, instrumentele se pot împărți în :

Instrumente idiofone (sursa sonoră rezidă în elasticitatea materialului din care sunt confecționate)

Cu sunet determinat (acordabile) :

din lemn : xilofon, marimba

din metal : jocul de clopoței, tubafonul, lira, vibrafonul, clopotele, gongul chinezesc, celesta, drâmba

din sticlă : armonica, buteliile

cu sunet nedeterminat :

din lemn : castanietele, toba, biciul, morișca, maracasul, toaca

din metal : triunghiul, talgerele, tam-tamul, clopoței, gongul

din sticlă : placa de sticlă

din marmură : placa de marmură

Instrumente membranofone (sunetul rezultă din vibrațiile unei membrane întinse pe o carcasă)

Cu sunet determinat : timpanii

Cu sunet nedeterminat : toba mare, mică, clară, rulantă, tamburina, bongosul, conga, buhaiul

Instrumente aerofone (sunetul rezultă în urma vibrației coloanei de aer din tubul instrumentului)

Instrumente labiale : flautul, picola, fluierul, naiul, ocarina

Instrumente cu ancie simplă : clarinetul, taragotul, saxofonul

Instrumente cu ancie dublă : oboiul, cornul englez, fagotul

Instrumente cu ambușură : cornul, trompeta, trombonul, tuba, buciumul

Instrumente polifonice

cu tuburi : orga, cimpoiul

cu ancii metalice : armoniul, muzicuța, acordeonul

Instrumente cordofone (sunetul rezultă din vibrațiile coardelor)

cu coarde ciupite : harpa, lăuta, mandolina, chitara, țitera, cobza

cu coarde lovite : pianul, țambalul

cu coarde și arcuș : vioara, viola, violoncelul, contrabasul, viodele

Instrumente electrofone

Instrumente electro-acustice – (instrumente clasice cu amplificare)

Instrumente electronice – (sursa sonoră o constituie un circuit electric oscilant :

cu circuite oscilante electromagnetice : orga Hammond, Magneton

cu dispozitive fotoelectrice : Rhytmicon, Organova, Sintetizatorul ANS

cu lămpi electronice sau tranzistori : Termenvox, Electronde, Trautonium, Undele Marthenot, Claviolina, Ondiolina, Solina, Sintetizatorul electronic

Instrumente utilizate în muzica electronică : generatoare de sunet, preparatoare de compunere, asistate de calculator.

Instrumentele cu coarde

Instrumentele cu coarde, numite și cordofone, sunt alcătuite, în linii mari, dintr-o cutie de rezonanță care întărește sunetul deasupra căreia sunt întinse un număr variabil de coarde, realizate ori din intestine uscate, ori din fire metalice de diferite lungimi, grosimi și calități. După modul în care coardele sunt puse în vibrație, distingem :

a. – frecate (cu arcuș)	b. – ciupite (cu degetele)
c. – lovite (cu o baghetă)	
(cu o roată)	(cu mecanism cu clape) (cu mecanism cu clape)

Instrumentele de suflat

Instrumentele de suflat din lemn (denumite pe scurt „lemnele” în orchestra simfonică) – sunt construite din

tuburi cilindrice sau conice în care executantul introduce coloana de aer, care vibrează fie datorită unor deschizături laterale, fie unor lame fine (ancii) din trestie sau material plastic, plasate la capătul tubului prin care se suflă:

- cu deschizătură laterală;
- cu ancie simplă;
- cu ancie dublă.

Instrumentele de suflat din alamă (denumite pe scurt „alămurile” în orchestra simfonică) – sunt construite din tuburi de alamă, încolăcite, pentru a ocupa un spațiu mai mic; ele se termină cu o deschidere asemănătoare pâlniei, denumită pavilion, pentru difuzarea și întărirea sunetului.

La capătul opus are un orificiu rotund din același material (denumit „muștiuc” – din lb. germ. Mundstück), în care executantul își fixează buzele și care vibrează odată cu introducerea coloanei de aer.

Instrumentele hibride – diverse instrumente cu claviatură și familia saxofoanelor, care cuprinde o serie de instrumente ce reunesk caracteristicile tipice unor diferite familii de instrumente; ancia simplă (ca la clarinet), tubul conic (ca la oboi), sunt confecționate însă din alamă.

Instrumentele complexe – orga este un instrument complex, în stare să reproducă tot felul de timbruri, folosind în acest scop suflul în tuburi combinate.

Instrumentele de percuție

Denumite pe scurt instrumente „lovite”, ele formează o familie foarte numeroasă și variată. Aceste instrumente sunt confecționate din membrane de piele întinse, lame și

plăci de lemn sau metal, tuburi de metal, etc., reunite în aceeași familie, dat fiind procedeul comun al producerii sunetului, care este *lovirea*. Ele se împart în :
acordabile
neacordabile

Instrumente muzicale mecanice, electrice și electronice

Aceste instrumente folosesc dispozitive mecanice, electrice sau electronice pentru a realiza acustic sau sintetic sunetul muzical, fie imitând timbrul celorlalte instrumente, fie producând timbruri noi, nemaîntâlnite.

Instrumente extramuzicale (pseudoinstrumente)

După cum arată însăși denumirea lor, aceste instrumente nu sunt utilizate să exprime esența muzicală a unei compoziții. Ele au un rol secundar și sunt uneori chemate în scopul creării atmosferei și pitorescului, în piesele descriptive, imitând unele zgomote din natură.

Instrumente cu coarde

frecate cu arcuș
vioara
viola
violoncelul
contrabasul
ciupite
harpa
chitara

mandolina
cobza
țitera
lovite
pianul
țambalul

Instrumente de suflat

– din lemn
cu deschizătură
flautul drept (cu cioc, Blockflöte)
flautul lateral
picola
fluierul
naiul
buciumul (tulnic)
cu ancie simplă
clarinetul
clarinetul bas
cu ancie dublă
oboiul
cornul englez
fagotul
contrafagotul

– din alamă
cornul
trompeta
cornetul
trombonul
tuba

– hibride¹³

saxofonul

– complexe (polifonice)

orga

armoniul

cimpoiul

acordeonul

Instrumente de percuție

– acordabile

cu membrană

timpanul

– idiofone¹⁴ (din lemn sau metal)

xilofonul

celesta

jocul de clopoței (Glockenspiel)

clopotele

marimbafonul

vibrafonul

– neacordabile

cu membrană

toba mică

toba mare

tamburina

tom-tom

bongos

bateria de jazz

– din lemn, metale sau alte materiale

¹³ combinații între diverse instrumente.

¹⁴ care sună singure prin lovire sau cu ajutorul claviaturii.

castanietele
triunghiul (trianglul)
talgerele (piatti)
gongul (tam-tam-ul)
lemnul
toaca

Instrumente mecanice, electrice, electronice

pianina mecanică
undele Martenot
pianul electric
chitara electrică
orga electronică
sintetizatorul electronic
claviatura electronică (keyboard)

Instrumente extramuzicale (pseudoinstrumente)

mașina de vânt (Windmaschine)
mașina de tunete (Donnermaschine)
imitația păsărilor (fluierul cu apă)
morișca

CAPITOLUL III

Instrumentele muzicale cu claviatură

Instrumentele cu clape¹⁵ (taste), sunt instrumentele care sunt acționate pe baza unei claviaturi (tastaturi).

Încă din sec. al XIV-lea o importanță deosebită pentru dezvoltarea muzicală o prezintă pătrunderea muzicii instrumentale în arta cultă.

Renașterea a fost perioada de aur pentru compozițiile corale. În această etapă, muzica instrumentală își face timid apariția, în special muzica pentru instrumente cu claviatură, prezentă sub formă de fantezii, variațiuni și unele mișcări de dans.

În biserică își află locul câteva instrumente, un armonium sau o orgă modestă, care însoțea discret cântul religios monodic sau polifonic. Catedrala San Marco din Veneția avea două orgi, la care cei doi mari organiști ai vremii (sec. XVI) A. Padovane și G. Parabosco dialogau, realizând adevărate întreceri de virtuozitate, prefigurând stilul concertant al sec. al XVII-lea.

Până în veacul al XVI-lea instrumentele însoțeau vocile, dublându-le, arareori având singure sarcina de a executa linii polifonice ce însoțeau melodia principală, conferită vocii. În momentul în care instrumentele au

¹⁵ Derivă din cuv. tastare=a pipăi și desemnează o pârghie, care prin apăsare produce sunete la un instrument cu claviatură (numită și tastieră), având la bază două culori : albe (fildeş sau plastic) și negre (abanos sau plastic), culori care la unele clavecine erau inversate față de pianul modern.

putut produce o muzică plăcută, cu o structură complexă, ele s-au desprins de vocea umană, creându-se astfel mici ansambluri instrumentale.

După modelul orgii s-a încercat crearea unui instrument de coarde cu taste : *clavicordul*, de dimensiuni mici și cu un mecanism bazat pe acționarea tastelor, sonoritatea era însă palidă și redusă ca intensitate. Inventivitatea meșterilor constructori a dus la crearea unui nou instrument cu claviatură, denumit *clavicembalo*, de dimensiuni și sonoritate mai mare, care să înlocuiască clavicordul.

La apogeul Renașterii se petrece despărțirea muzicii vocale de cea instrumentală, în același timp are loc transformarea muzicii de dans în muzică de sine stătătoare.

Muzica instrumentală se executa uneori pentru un public restrâns, în saloanele aristocratice. Dacă în secolele al XV-lea și al XVI-lea, muzica instrumentală cunoaște mai multe tatonări, în perioada următoare, datorită perfecționării continue a instrumentelor apar desfășurări muzicale grăitoare ce conduc la configurarea formelor și genurilor muzicale a epocii Barocului. Perfecționarea instrumentelor a favorizat dezvoltarea creației pentru grupe de instrumente și mici formații orchestrale.

Emanciparea propriu-zisă a instrumentelor se va produce însă treptat, odată cu sistemul temperat; potențialul lor tehnic și expresiv fiind utilizat din ce în ce mai mult cu cât ne apropiem de epoca Barocului.

Se știe că intonația în muzică se poate face în două sisteme : unul *netemperat*, cu intervale inegale (vocea umană, instrumentele cu coarde și de suflat) și unul

temperat, cu intervale egale (instrumente de percuție acordabile și cele cu claviatură), invenție care a dus inevitabil la ușurarea construcției și dezvoltării instrumentelor cu claviatură, mai ales că orga însoțea cântul în biserica apuseană.

Se admite în general ideea, că „temperarea” a fost enunțată prima oară de spaniolul B. R. Pareja (1482). Din sec. al XVI-lea, pe măsură ce se extindeau instrumentele cu sunet fix, inconvenientele vechilor intonații au devenit supărătoare, impunându-se soluții de remediere.

În aceste condiții, construcția și utilizarea instrumentelor cu claviatură devenea practic imposibilă. Pentru învingerea dificultăților s-a încercat mai întâi elaborarea unor sisteme de temperare neegală, adoptându-se fie sunete aproximativ medii între cele apropiate, fie sunete exacte, selectate, renunțându-se pur și simplu la cele mai puțin folosite în compozitii.

Nodul gordian al crizei în care se afla temperarea în a doua jumătate a sec. XVII a fost tăiat de organistul, compozitorul și matematicianul german A. Werckmeister. Acesta, reluând sistemul de 12 trepte în octavă, schițat de Mersenne în 1636, îl dezvoltă, îi dă forma teoretică definitivă. La adoptarea lui au contribuit mult J. D. Heinichen și J. G. Neidhardt. Prin această egalizare s-a simplificat în mod simțitor construcția instrumentelor cu claviatură.

Opunerea contra noului sistem inventat s-a manifestat și după ce J. S. Bach a dovedit în mod strălucit posibilitățile și avantajele temperării cu 12 semitonuri egale, prin lucrarea „Clavecinul bine temperat”; chiar în secolul nostru (XXI) s-a reiterat părerea, potrivit căreia

gama egal temperată ar fi o denaturare grosolană a adevăratei simțiri muzicale.

Această gamă – care sacrifică puritatea intonației intervalice și acordice în favoarea rațiunii și a practicii, a însemnat desigur un compromis – dar unul creator; ea este alfabetul în care au scris muzică toți compozitorii din ultimul sfert de mileniu și mai bine.

Trăsătura dominantă a Barocului este delimitarea genurilor vocale de cele instrumentale. Acest fapt se leagă de dezvoltarea tot mai pronunțată a unui stil instrumental diferențiat de cel vocal, chiar dacă nu lipsește interinfluențarea. Delimitările sunt favorizate de dezvoltarea virtuozității, facilitată de dezvoltarea și perfecționarea tehnică, mai ales a instrumentelor cu claviatură.

Barocul reprezintă “fundația”, care a fost așternută pentru următorii 300 de ani de muzică, reprezentând fondul nașterii orchestrei moderne. Familia violelor din epoca Renașterii a fost înlocuită cu vioara, violoncelul; se inventează harpsicordul, un tip de clavecin. În această perioadă se realizează dezvoltări constructive importante pentru toate grupurile de instrumente.

La nivel familiar, doamnele foarte bogate iau lecții de clavecin, iar la ora mesei, în casele mari și bogate, sunt angajați muzicieni pentru a cânta și a crea un cadru muzical adecvat.

Creația lui Bach sintetizează cuceririle muzicii de la Renaștere până în vremea sa, încheind strălucita epocă a polifoniei instrumentale. La baza muzicii sale de orgă stă *coralul*, a celei pentru clavecin distingem trei categorii de lucrări : de cameră, concertante și didactice.

Prima caracteristică de luat în seamă la J. S. Bach este neîncrederea paradoxală a marelui muzician față de orice inovație. A rămas fidel orgii și clavecinului, deși avea la dispoziție un pian. Abia cu câțiva ani înaintea morții, se spune că marele muzician a apreciat calitățile noului instrument.

Alături de Bach, Haendel se consacră relațiilor armonice și tonale nu numai ca mijloace de exprimare, ci și ca elemente constructive ale arhitecturii muzicale, iar cu cele 20 de concerte pentru orgă, impresionante monumente sonore, el se dovedește unul din marii improvizatori ai timpului.

A doua jumătate a secolului al XVIII-lea este marcată în același timp de triumful tonalității și de supremația muzicală germană.

Noua eră a Europei muzicale e caracterizată de estomparea clavecinului în favoarea pianului și de dispariția rapidă a basului continuu. Pianul a apărut odată cu evoluția interpretării muzicii instrumentale, ca o necesitate.

În cadrul Barocului au fost create un număr de genuri muzicale care vor influența compozitorii și operele lor pentru o lungă perioadă de timp.

Clasicismul va fi martorul apariției a unei forme care va domina muzica instrumentală până în ziua de astăzi: sonata. Sonata va fi precursora dezvoltării concertului modern, a simfoniei, a trioului și cvartetului către un nou vârf al rafinamentului structural și expresiv.

Dacă muzica Barocului este evidențiată de complicație texturală, atunci perioada “Clasică” este caracterizată de obsesia clarității structurale.

Muzica instrumentală a fost mult mai importantă decât muzica vocală în timpul perioadei clasice.

Perioada Romantică a fost epoca de aur a virtuozilor, unde cea mai diabolică și dificilă muzică va fi cântată cu o ușurință nonșalantă, iar cele mai inofensive teme dintr-o compoziție vor fi dezvoltate într-o mare măiestrie tehnică pentru satisfacția audienței. Din punct de vedere muzical, a doua fază romantică se distinge prin succesul operei naționale. Gata cu cosmopolitismul epocii precedente, cu confidențele pe claviatură, cu predilecția pentru pian.

În secolul al XX-lea, istoria genurilor și instrumentelor muzicale se scrie mai mult în termeni de mutație, de experiență și de sinteză decât în termeni de invenție.

Instrumentele cu claviatură (taste, clape) angajează o parte a muzicii pe calea unei virtuozități digitale în permanentă creștere, al cărei promotor în secolul al XVII-lea a fost clavecinul, alături de orgă.

Variate ca formă, construcție și mod de producere a sunetului, acest fapt a condus la împărțirea instrumentelor cu claviatură în următoarele categorii:

Cordofone – A. Ciupite; reprezintă instrumente cu claviatură, care conțin o serie de corzi acordate prin întindere, producând sunetele prin ciupirea cu un dispozitiv mecanic, care acționa, fie cu o pană (de obicei) de găscă, fie cu un plectru metalic. Cea mai mare parte a acestor instrumente, numite “clavecin”, sau rude ale acestuia, provin din secolele XVII și XVIII .

– **B. Lovite;** reprezintă instrumente cu claviatură, ale căror corzi acordabile sunt lovite fie de o

tangentă, ca în cazul clavicordului, fie de niște ciocănele, ca în cazul pianului.

Idiofone; reprezintă instrumente de percuție cu claviatură, a căror sunete sunt produse prin lovire, cu un mecanism, ca în cazul celestei sau unei claviaturi, ca în cazul carillonului .

Aerofone; reprezintă instrumente cu claviatură, a căror sunete sunt produse cu ajutorul unei coloane de aer împinse mecanic, hidraulic sau electric în interiorul unor tuburi, (orgă) sau a unui rezervor de aer, sub formă de burduf (acordeon).

Electrofone; reprezintă instrumente cu claviatură, a căror sunete sunt produse acustic sau electromagnetic cu ajutorul curentului electric, sunete amplificate cu ajutorul unor stații și boxe (ex. pianul electric, undele Martenot); cu ajutorul acestor instrumente sunt create un număr de efecte, care aproximează sunetele provenite de la oricare din instrumentele enumerate mai sus, dar care pot produce și sunete originale. În această ultimă categorie de instrumente, cele electronice, se încadrează orga electronică și sintetizatorul de sunet, *samplerul*, pianul digital, *workstation* asistată de computer sau claviaturi (keyboards) cu computer integrat.

Enumerăm, în continuare, câteva instrumente cu claviatură și un scurt istoric al celor mai importante dintre ele, altele decât cele considerate a fi strămoșii direcți ai pianului sau urmașii săi, ori diversele tipuri de orgă, instrumente mecanice, electrice sau electronice, tratate în capitolele respective :

Acordeon, (it.) **armonica a manticino,** (fr.) **accordéon,** (germ.) **Akkordeon, Ziehharmonika,** (engl.) **accordion,** instrument cu rezervor de aer și claviatură.

Claviatura mâinii drepte conține clape (taste), iar cea a mâinii stângi butoane, denumite “bași”. Fiecărei claviaturi îi corespunde un spațiu în interiorul instrumentului, unde sunt fixate, pe rame speciale, ceruite, lamele sau ancii metalice.

Apăsând o clapă sau un buton, se deschide o supapă de admisie a aerului spre lamelă, punând-o în vibrație. Burduful, format din mai multe pliuri, poate fi manevrat în ambele sensuri, asigurând o rezervă continuă de aer.

Claviatura nu este polifonică, în schimb butoanele bașilor se împart în două categorii : cele cu un singur sunet și cele cu trei sau patru sunete, sub formă de acorduri majore, minore, sau cu septimă. Acordeioanele profesionale sunt dotate cu registre, care pot schimba automat timbrul sunetelor.

Există și acordeoane electronice cu sintetizator cu *preset* (preselectare), cu memorizări digitale, registre timbrale și ritmuri automate, chiar modulații stereofonice (ex. Elkavox). Claviatura sa cuprinde 46 clape, 120 bași, chiar și o pedală pentru efecte, sonorizarea efectuându-se prin stație de amplificare cu boxe.

Scurt istoric :

Din istoricul acordeonului menționăm, că la începutul sec.XIX în Europa, G.J. Grenié a reactualizat sistemul cu

ancii libere, metalice, puse în vibrație cu ajutorul unei surse de aer. Procedul era cunoscut din antichitatea chineză, de pe vremea împăratului Nyu-kua (aprox. 3.000 de ani î.Chr.) și menționat în *Shi Jing* (Cartea Poemelor, aprox 1.100 de ani î.Chr.)

La început lamelele erau din lemn sau trestie, fiind înlocuite mai târziu cu cele metalice. Acest procedeu a inspirat mai mulți inventatori europeni, care au creat o serie de instrumente noi precum : *armonium* (1810), *aeolina* (1816), *aura* (1821), *muzicuța* (1821) *Handharmonika* (1822), *concertina* (1829), etc.

La 6 mai 1829 austriacul C. Demian a obținut brevetul de invenție pentru noul său instrument, numit “Akkordeon”.

În același timp, la Berlin exista un instrument denumit *Handharmonika*, inventat de D. Buschmann în anul 1822. Modelul lui Demian avea o singură claviatură cu 5 clape și un burduf cu 5 pliuri.

Spre sfârșitul secolului, italianul Beraldi a adăugat a doua claviatură, a bașilor. Sistemul de producere a sunetului era bisonor, corespunzător mișcărilor burdufului.

Un constructor, rămas anonim, a înlocuit acest principiu cu unul nou, unisonor, obținând un sunet continuu, valabil pentru ambele mișcări ale burdufului. Acordeonul de concert a fost perfecționat de francezul P. Manichon în anul 1950.

Celesta, (it.) instrument de percuție idiofon cu sunet determinat, cu claviatură.

În interiorul cutiei de rezonanță este montat un set de plăci (nu coarde), lamele metalice de mărimi diferite (denumite *coriști sau diapazoane*), mai rar se folosesc tuburi de rezonanță din lemn.

Claviatura este compusă din 49 de clape cuplate la un mecanism cu pârghii și ciocănele. Fiecărei clape îi corespunde un ciocănel, astfel, când se apasă o tastă, aceasta percută mijlocul plăcii, producând un sunet cristalin de scurtă durată.

Acest instrument a fost imaginat și realizat de francezul Fr. Mustel la Paris între anii 1866-68, inspirat, după afirmația lui C. Sachs, de un instrument jawarez cu plăci din bambus. Realizarea instrumentului aparține însă fiilor săi, August și Alphons în anul 1886. Instrumentul a fost introdus pentru prima oară într-o partitură de orchestră de P.I.Ceaikovski în baletul „Spărgătorul de nuci”.

Clavieta, instrument de suflat cu ancie simplă și claviatură, variantă de muzicuță. Corpul are formă de trapez dreptunghiular, construit din plastic, prevăzut cu un șir de 19 (tipul sopran) și 26 (tipul alto) clape cromatice, colorate și o ambușură pentru suflat.

Concertina (it.), Konzertina (germ.), instrument cu rezervor de aer și claviatură, variantă de acordeon, de mici dimensiuni, în formă de octogon.

Ambele claviaturi sunt prevăzute cu butoane în loc de clape. Din construcție este un instrument melodic, deoarece claviatura mâinii stângi nu conține acorduri standard pentru acompaniament, ca la acordeon.

Se construiește în cinci mărimi : sopran, alto, tenor, bas, contrabas. Instrumentul a fost inventat în anul 1830 de francezul A.Fr. Debain, dar surse istorice englezești dau prioritate invenției lui Ch. Wheatstone din Londra în anul 1829. După anul 1840, în Germania este răspândit un model de formă pătrată, creat de C.F. Uhlig. Astăzi se construiesc modele perfecționate, cu burduful format din 8 pliuri, iar fiecare claviatură are două până la patru rânduri a câte cinci butoane.

Glockenspiel (germ.), campanelli (it.), carillon (fr.), orchestral bells (engl.), instrument de percuție idiofon cu sunet determinat, transpozitoriu, *cu sau fără claviatură*, considerat o variantă perfecționată de *celestă*. O serie de plăci dreptunghiulare, de dimensiuni diferite și din aliaj special, sunt așezate orizontal pe două rânduri, fixate pe

un suport cauciucat, într-o ordine cromatică asemenea claviaturii de pian. Fiecare placă are denumirea sunetului în terminologie germană (de la a-g), iar sunetele se obțin lovind plăcile fie cu două baghete din lemn de esență tare, fie prin intermediul unei claviaturi, cuplată la un mecanism cu ciocănele. Instrumentul derivă din *carillon*, iar pentru prima dată el apare sub denumirea de *Glockenklavier* în partitura operei *Saul*, de G.F. Haendel în 1738.

Lyre organisée (fr.), instrument hibrid, combinație de lăută și chitară cu 15 coarde, prevăzut cu o claviatură; instrument inventat de francezul Led'hui în anul 1806.

Capitolul IV

Orga

Orga, organum (lat.), **organon** (gr.), **organo** (it.), **orgue** (fr.), **organ** (engl.), **Orgel** (germ.), (anexa nr. 3, 4, 5) este un instrument complex, cu rezervor de aer și tuburi de diferite forme și mărimi, cuplate la una sau mai multe claviaturi, numite manuale.

Consola orgii Wanamaker - din *Lord & Taylor Department Store, Philadelphia, U.S.A.*

Fiind un unicat, instrumentul este proiectat de obicei de către un specialist, în cele mai multe cazuri un organist, care face dispoziția registrelor (alege registrele care vor intra în componența orgii, le distribuie diferitelor manuale și pedalierului, iar constructorul, reparatorul sau restauratorul realizează dispoziția acestora).

De fapt, cele mai multe orgi, care au două sau mai multe manuale, sunt instrumente compuse din 2, 3 sau mai multe „instrumente” de sine stătătoare, fiecare având un manual propriu, independent, pe care se poate cânta atât separat cât și împreună cu celelalte. Este considerat cel mai vechi instrument cu claviatură, fiind menționat încă din Antichitate.

Scurt istoric :

Probabil că povestea acestui instrument se pierde, învăluită în mister, în negura veacurilor, odată cu primul tub, în care suflându-se, s-a obținut primul sunet. Pentru a înțelege mai bine originea instrumentului este necesară o incursiune în practica muzicală a Orientului îndepărtat, unde din cele mai vechi timpuri a existat un instrument de suflat, numit și „orga chinezească” – *sheng*.¹⁶

Această variantă rudimentară de orgă se compunea din trei elemente : un rezervor de aer (camera de vânt), tuburile fixate în interiorul rezervorului și anciile libere, prinse cu ceară la extremitatea inferioară a tubului. Producerea sunetelor la acest instrument se baza pe vibrația liberă a anciilor în prezența unei surse de aer, principiu inventat, se pare, de împăratul chinez Nyu-kuo în mileniul III î.Chr.; menționări ale instrumentului le întâlnim în *Cartea poemelor* a lui Shi Jing.

Surse literare vechi de pe continentul european sugerează prezența instrumentului încă din antichitatea greacă și romană, cu un dispozitiv sonor format dintr-un

¹⁶ Vechi instrument de suflat, cunoscut în China antică de pe timpul dinastiei Fong (3500 î.Chr.).

șir de tuburi, așezate asemănător cu un *syrinx*¹⁷, care era alimentat cu aer cu ajutorul unui mecanism hidraulic, prevăzut cu unul sau două rezervoare.

Invenția pe continentul european a acestui instrument, *hidraul* (descrie de către Cicero și Vitruvius) este atribuită grecului Ctesibios (190-125 î.Chr.), mecanic, bărbier și matematician, nu muzician, cum poate ne așteptam, din Alexandria, în Egiptul antic; acest model este descrie pe larg, vezi *orga de apă (hidraulică)* (gr. organon=unealtă și hydraulicon, care provine din cuvintele eline hydor=apă și aulos=tub). Orga găsită printre ruinele orașului Pompei ne arată că tuburile, chiar toată partea decorativă, erau din bronz. Orgile hidraulice, semnalate până în sec. X (e.n.), sunt foarte reduse ca proporții, limitându-se la 8-15 tuburi.

Alte surse ne indică un model cu 55 de tuburi și o claviatură de mai mult de 2 octave (19 sunete), conceput, imitând principiul „naiului zeului Pan” din mitologia greacă, de către Archimedes din Syrakus (289-212 î.Chr.), alt celebru matematician.

Paralel cu acest instrument a apărut și *orga pneumatică* (aprox. în sec. III d.Chr.), a cărei sursă de aer era asigurată de un burduf din piele, manevrat cu mâna sau cu piciorul.

Prima perioadă de răspândire și perfecționare a instrumentului este cunoscută în sec. I d.Chr. în Grecia antică, cu ocazia diverselor întreceri sportive (luptele gladiatorilor) și artistice (în amfiteatrele grecești). Cu ocazia unor săpături arheologice recente, în apropiere de Budapesta s-au găsit resturi aparținând unei orgi, datată în

¹⁷ Vechi instrument de suflat, cunoscut în Grecia antică, construit din lemn, metal sau fildeș.

jurul anului 228 d.Chr., iar în Macedonia unele rămășițe ale unei orgi, datată chiar în sec.I î.Chr.

Împăratul roman Nero, care cunoscuse instrumentul de la mentorii săi spirituali greci, îl introduce la Roma în jurul anului 67 d.Chr. Odată cu împăratul Constantin, orga ajunge și în imperiul de răsărit, în Bizanț, unde se menține aproape un mileniu până în 1453 la dispoziția împăraților¹⁸ pentru ceremoniale sau la circ, motiv pentru care nici până azi în biserica ortodoxă nu e admisă orga, în timp ce, odată cu decăderea imperiului de apus, pe teritoriul său instrumentul nu mai este menționat, chiar dacă mai exista.

În Europa apuseană regăsim instrumentul în anul 757 d.Chr., descris în Cronicile carolingiene, unde regele francilor Pepin cel Mic (752-768) a primit în dar de la împăratul Copronimos Constantin al V-lea din Bizanț o orgă pneumatică cu burduf acționat manual, instalată la biserica Saint Jacques din Compiègne, unde distribuirea aerului se realiza cu ajutorul unor taste late și rudimentare, care se apăseau prin lovirea cu pumnii.

Cu o sută de ani mai târziu putem vorbi despre prima orgă construită pe tărâm european, este vorba despre împăratul Ludovic cel Evlavios, fiul lui Carol cel Mare, care în anul 826 confecționează instrumentul cu ajutorul preotului venețian Giorgio.

Împăratul Carol cel Mare a primit în dar o orgă în anul 811 de la împăratul bizantin Mihai I., instrument care a fost instalat în anul 812 în Domul din Aachen, Germania. În anul 873 Papa Ioan al VIII-lea din Roma a comandat o orgă, cu tot cu un organist, din Germania.

¹⁸ Orgile aveau tuburile aurite și încrustate cu pietre prețioase.

În anul 953 este instalată o orgă în Domul din Köln, iar în anul 960 la Strassbourg. Acele instrumente, extrem de mici, dispuneau de 8-15 tuburi și 1-2 octave diatonice (do – do1).

Prima mare orgă, despre care vorbesc prețioase documente, este plasată în catedrala Westminster din Londra, construită în 930 d.Chr., care poseda 400 tuburi cuplate la o claviatură cu 40 de clape. Sursa de aer era dată de 26 mici burdufuri.

Pornind de la acest model, cu timpul s-au stabilizat trei tipuri : *orga portabilă* de proveniență bizantină (sec.XII), *orga pozitivă*, folosită în general pentru acompaniamentul vocal (anexa nr. 5) și *orga mare de concert*, fixată pe o estradă și folosită ca instrument solistic.

În sec. XII se pare că tuburile au fost împărțite în registre.

Începând cu secolul al XIII-lea, orga ocupă un loc din ce în ce mai important în cadrul bisericilor și mănăstirilor, iar tubulatura orgii a fost dotată cu tuburi sonore confecționate din diferite aliaje, din sticlă, alabastru sau chiar carton. Numărul tot mai mare de tuburi (în anul 1585 orga bisericii din Danzig poseda deja 3.742 de tuburi) a determinat compartimentarea lor în loje speciale, împodobite cu ornamente sculptate în lemn, însoțite de picturi de o frumusețe rară, mai ales mai târziu, în perioada Barocă.

După conciliul din Milano din anul 1287, orga a fost admisă ca instrument acompaniator al slujbelor religioase; în sec. XIV aproape toate marile biserici posedau *de facto* câte un instrument, multe dintre orgi erau construite la Veneția.

Paul al III-lea. orgă de casă - pozitivă fără pedalier, 1579

Cu toate că pe timpul lui Luther s-a înregistrat o criză în folosirea acestui instrument în biserică, datorită opoziției preoților Calvin și Zwingli, orga s-a dezvoltat și răspândit în Europa de est, pătrunzând în biserici.

Astfel, pe teritoriul României, în Transilvania și Banat se află și azi unele dintre cele mai mari orgi din sud-estul Europei, în orașe ca Sibiu (Hermannstadt – anexa nr. 4), Brașov (Kronstadt), Cluj-Napoca (Klausenburg), Timișoara (Temeswar), Sighișoara (Schässburg), etc.

Primul nume de organist și constructor, care apare într-un document (anul 1429), este cel al lui *Johannes Teutonicus* din Feldioara (Marienburg). Cea mai veche orgă, păstrată în forma ei originală, este probabil cea din Biserica luterană de la Rupea (1726).

Orga cu mai multe claviaturi (manuale) suprapuse și acordată în sistem temperat (acordajul orgilor antice se

făcea deobicei în sistemul pitagoreic) este consemnată în documentele de arhivă ale sec. al XV-lea.

După unii istorici, prima claviatură *Pedalion* a fost întâlnită la orga catedralei din Halberstadt, construită de N. Faber în anul 1361 (sec. XIV). Din alte surse s-ar părea că invenția ar aparține lui Bernhard, organistul bisericii Sf. Maria din Veneția, în anul 1470.

Primul *Registru timbral* e menționat ca fiind cel al orgii catedralei din Würzburg (sec. XV), reprezentat de o planșetă cu perforații, plasată sub un set de 20 de tuburi sonore, fiecare având la bază o supapă de admisie a aerului. Tot în acest secol sunt menționate primele tuburi linguale.

Orga barocă (sec. XVI-XVII) a atins proporții monumentale în țări cu populație majoritar catolică precum Franța, Spania, Italia, Germania, Elveția, Olanda, etc., din toate punctele de vedere – estetic, muzical, mecanic; un exemplu îl reprezintă instrumentul catedralei Hohestifskirche din Halberstadt, care dispune de 5 claviaturi, un pedalier, 73 de registre, comenzi de tractură mecanică sau pneumatică. Constructori de orgi foarte cunoscuți în acea vreme erau : Casparini, Clicquot, Gonzales.

În secolul XVII li s-a permis femeilor să cânte la orgă în biserici. Din documentele existente a apărut numele Margueritei Thierry, născută în anul 1650, autoare a cărții intitulate "Livre d'orgue", a Mariei Racquet, născută în anul 1634, organistă la mănăstirea pariziană "Filles de la Croix" în anul 1660 și a surorii ei Charlotte-Cécile, născută în anul 1644, organistă prin anul 1670 la mănăstirea Longpré, precum și alte organiste ca Desruisseaux, Dudouet, la Hôtel-Dieu de Paris în anul

1690. Tot în acest secol a apărut corporația organistelor și clavecinistelor, reunite într-o asociație de muzicieni.

În sec. XVII-XVIII, construcția de orgi a atins apogeul, instrumentul fiind dotat cu o multilaterală posibilitate de expresie timbrală și sonoră; W.A. Mozart îi scrie tatălui său în 1777 într-o scrisoare : „Orga este în ochii și urechile mele de departe *regele tuturor instrumentelor*”. Renumiți constructori de orgă în acea perioadă sunt : Arp Schnittger (nordul Germaniei), Gottfried Silbermann (Germania de mijloc) și Joseph Gabler (sudul Germaniei).

Johann Sebastian Bach (1685-1750) este compozitorul care îmbogățește repertoriul acestui instrument și astfel îi obligă pe constructori să caute noi căi de dezvoltare în continuare.

În timpul clasicismului și romantismului muzical constructorii de orgi au căutat să imite cât mai veridic timbrurile instrumentelor orchestrei simfonice (vezi *orga orchestră*).

Orga de concert este caracteristică sec. XIX și XX, constructorii de orgi sunt stimulați și introduc însemnate perfecționări, datorate și avântului general al științelor din acea perioadă. Astfel A.C. Coll a aplicat în anul 1841 pentru prima dată *mecanica pneumatică*, inventată de Ch. Spackmann Barker, mecanică, unde comenzile de tractură date de la consolă se realizau prin intermediul unor pârgarii, prevăzute cu mici burdufuri secundare, care urgentau deschiderea supapelor de admisie.

În anul 1854, francezul Victor Mustel obține brevetul pentru *orga cu dublă expresie*, care îi poartă numele.

În anul 1862, organistul francez Louis Charles Albert Péchard obține brevetul pentru *comanda electrică* a orgii.

În sec. XIX, constructori precum Friedrich Ladegast, Wilhelm Sauer, Andreas Walcker, Cavaillé-Coll, Thierry din Paris, vor aduce semnificative înnoiri instrumentului în ceea ce privește posibilitatea de expresie muzicală și timbrală, dar și din punct de vedere tehnic, inspirați de virtuozitatea scriiturii pentru orgă a unor maeștri ca Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), Johannes Brahms (1833-1897), Max Reger (1873-1916), Caesar Franck (1822-1890), Marcel Dupré (1886-1971), inspirați la rândul lor de desăvârșita polifonie bachiană.

Tot în această perioadă, primul instrument cu tractură electrică, construit în anul 1878, înlocuiește sistemul complicat de pârghii cu electromagneți, fixați sub fiecare tub. Acest sistem îl întâlnim la orga aflată la Grace Church din New York.

În sec. XX opțiunea constructorilor se înscrie pe linia mișcării organistice numită „Orgelrenaissance”, îndreptată spre un tip de instrument neoclasic cu elemente constructive baroce, combinat cu cele mai recente inovații tehnice.

Constructori renumiți sunt : A. Schweitzer (1906), Bach-Orgel&Comp. (1906), H.H. Jahnn, W.Gurlitt (1906), Chr. Mahrenholz (1927), H.Klotz (1937), etc. În 1935 americanul Laurens Hammond, din Chicago, inventează orga electromagnetică. Hammond repara orologii, dar criza economică l-a ruinat. Atunci a avut ideea să folosească roțile dințate, pe care le avea în stoc, pentru a fabrica o orgă. Clapele acționau asupra roților, care declanșau impulsuri electrice.

Cel mai mare instrument la ora actuală este orga „Wanamaker”, plasată în Grand Court din Philadelphia, S.U.A., a cărei tubulatură conține 30.067 de tuburi,

diversificate pe 451 de registre timbrale, cuplate la 6 claviaturi.

Astăzi se fac eforturi susținute pentru recondiționarea unor orgi, considerate monumente istorice. De asemenea, putem menționa pătrunderea în viața muzicală a orgilor digitale, care sunt foarte practice, mai ieftine și se afirmă că „ar imita perfect” timbrul instrumentelor tradiționale; rămâne ca istoria să ne convingă.

Elementele constructive esențiale ale unei orgi sunt :
partea mecanică (consola, camera de vânt, burdufuri, un sistem de transmisie și alte comenzi auxiliare);
tubulatura sau „fluierile orgii” (tuburi labiale și linguale);

A. *Consola* care cuprinde :

consola – 4 manuale, pedalier și registre

consola cu registre și manuale

Claviatura, determinată de mărimea constructivă a orgii, una singură pentru orgi mici, sau mai multe (1-6), suprapuse, pentru cele mari (denumite și manuale); sunt montate pe consolă în formă de trepte, fiecare cuprinzând un număr de 50-60 de clape, corespunzătoare unei întinderi cromatice de 4-5 octave, clape care corespund înălțimii unui sunet în funcție de registrul ales.

*Pedaliierul*¹⁹ este echivalentul unei claviaturi de format mare, plasat la baza consolei, pe care organistul îl manevrează cu picioarele. El cuprinde 30-32 de clape din lemn, cu o întindere cromatică do 1 – sol 3. Este rezervat, de obicei, registrelor grave, subgrave și nu se regăsește la toate orgile.

Registrele timbrale, sunt reprezentate de butoane sau taste, plasate la stânga, la dreapta sau frontal cu manualele și pârgii care permit pornirea, oprirea și

¹⁹ Provine de la cuvântul *pedalis*, adică al piciorului, se acționează cu picioarele.

combinarea seturilor de tuburi. Fiecare buton are înscris registrul timbral și o cifră. Registrul timbral reprezintă un set de tuburi sonore de aceeași formă, intensitate și timbru, însă de diferite înălțimi și diametre. Numărul registrelor este variabil, determinat de mărimea instrumentului. Orgile foarte mici pot avea doar un singur registru. Cifra înscrisă pe buton indică lungimea acustică a tubului respectiv, folosind unitatea de măsură englezescă *feet=picior*, reprezentat de o virgulă (32`,16`,8`,etc.) Registrul de bază, care este în același timp și diapazonul orgii, este 8`=do1; în funcție de acesta, celelalte registre sună mai sus sau mai jos. Registrele se împart în două categorii : labiale și linguale. Registrele labiale cuprind mai multe tipuri de tuburi sonore : grupa de *principale*²⁰, *flauți*, *coarde*, *aliquote*, *mixturi simple*, *mixturi compuse*. Registrele de tip lingual sau cu ancii sunt : *clairon*, *clarinet*, *cromorna*, *fagot*, *oboi*, *trombon*, *trompeta*, *vox humana*. O orgă medie cu 25 de registre are în jur de 1.900 tuburi. Cea mai mare orgă de concert din țara noastră, care se află în sala din Studioul Radioteleviziunii din București are aprox. 8.000 de tuburi.

Butoane, folosite la diverse combinații fixe și libere.

Cuplele, comenzi care unesc claviaturile între ele, sau unele manuale cu pedalierul.

Ruloul, un dispozitiv format dintr-un cilindru rotativ sau chiar o pedală plasată la baza consolei, care prin apăsare, respectiv rotire, poate realiza efecte dinamice de

²⁰ Fiecare claviatură, componentă a consolei, poate avea un registru din această grupă, care dă și mărimea orgii, cu tuburile cele mai mari; astfel o orgă de 32` are obligatoriu un registru *principal* de 32`, etc.

crescendo sau diminuendo prin adăugarea sau diminuarea de registre timbrale.

Pedala de expresie, (cu jaluzele – „swells”) care realizează efecte dinamice fără să modifice timbrul registrului programat.

Buton efect de tremolo, care produce sunete cu vibrații deosebit de ample.

B. *Camera de vânt*, reprezintă partea cu rezervoarele de aer ale instrumentului, pe care sunt așezate tuburile sonore. Ele conțin conductele de vânt, „plămânul orgii”, ordonate după o schemă de montare în cruce. Aceste conducte îndeplinesc comenzile primite de la claviatură și registre. Aici se desfășoară cele trei faze de formare a sunetului : pornirea aerului spre tuburi, susținerea sunetului și încetarea lui. Presiunea aerului se măsoară în mm/coloană de apă. În decursul timpului au fost folosite mai multe tipuri de „magazii de vânt” și diferite sisteme de ventile. Cele mai eficiente, în vederea obținerii unei sonorități clare, a unor sunete curate, a posibilităților de combinare a registrelor și a unui atac cât mai precis, s-au dovedit a fi sistemele germane *Schleifladen* și *Springladen*, folosite în epoca barocului. Astăzi, aproape toate orgile noi folosesc din nou aceste sisteme de construcție.

C. *Mecanismul de aprovizionare cu aer*, care pe vremuri consta din *burdufuri* sau *foale*, acționate manual de către un asistent al organistului, astăzi este deseori înlocuit de un ventilator electric, apărut în jurul anului 1900. Aceste foale erau conectate între ele prin canale tubulare, care aprovizionează camerele de vânt. În decursul timpului au fost folosite mai multe tipuri de foale, care aveau însă o caracteristică comună : comprimarea aerului aspirat.

Important este ca presiunea să rămână constantă. Azi, burdufurile asigură presiunea de aer necesară cu ajutorul unui motor trifazic, care menține presiunea constantă, indiferent de consum. Unele orgi au în dotare un aparat special, numit *tremolo*, conceput să producă presiune oscilantă, pentru a realiza sunete cu vibrații deosebit de ample; orgile electronice de tip Hammond îl înlocuiesc cu efectul numit *lesly*.

D. Sistemul de transmisie sau de tractură, adică :

1. Mecanica orgii, posedă un sistem de pârghii, care la apăsarea degetului pe clapă deschide ventilul, care la rândul său alimentează tuburile corespunzătoare cu aer; el face legătura între consolă și tubulatură. Acest sistem poate fi mecanic, pneumatic sau electric. Tractura *meccanică* dă posibilitatea ventilelor de ton să fie acționate cu ajutorul unui mecanism complex de pârghii, care face însă, ca în momentul folosirii tuturor registrelor, clapele să fie acționate mai greu, nepermițând astfel o agilitate prea mare în tempourile rapide. În anul 1832, Barker inventează un sistem de pârghii, care acționează mecanismul de tractură spre ventil cu ajutorul aerului, ușurând astfel mult atacul clapelor. La tractura *pneumatică* (sec. XIX), ventilele sunt manevrate prin presiunea aerului, direcționat prin conducte și țevi din plumb, cu ajutorul unor foale. Sistemul pneumatic este mai simplu, mai ieftin, dar atacul este imprecis. Tractura *electrică* folosește electromagneți, așezați dedesubtul tuburilor, ale căror impulsuri deschid sau închid ventilele. Tractura electro-pneumatică le combină pe cele două. Cu toate neajunsurile sale, cea mai bună tractură s-a dovedit a fi totuși cea mecanică. În zilele noastre, constructorii de orgi revin din ce în ce mai mult la aceasta.

2. *Tubulatura* se constituie ca un dispozitiv sonor, compus dintr-un complex de tuburi sonore, construite din lemn sau aliaje de metale; tuburile sunt de fapt fluieri (cu buză, de tip *labial*, ele reprezintă aprox. 80% din totalul tuburilor, doar la orgile franceze se găsesc ceva mai multe registre linguale) de diferite dimensiuni, în funcție de înălțimea sunetului pe care trebuie să îl producă; sunt construite după modelul și principiul acustic de formare a sunetului la flautul drept și pot fi deschise sau închise. Forma lor (cilindrică, conică, dreptunghiulară, etc.) și caracteristicile constructive le dau timbre sonore diferite. Cele mai mici au dimensiuni de câțiva centimetri, altele pot depăși 10 metri. Un set de tuburi cu caracteristici sonore similare, producând frecvențele notelor muzicale, formează un registru. Timbrul este dat de dimensiunile și construcția tubului, nu de materialul din care acesta este confecționat. Tuburile mai pot fi și cu ancii sau lamelă din alamă, montată la baza tubului (cu limbă, de tip *lingual*, aprox. 20%), caz în care sunetul este produs prin vibrația acestora. Fiecare tub cu ancie prezintă un pavilion, care slujește la întărirea și modularea sunetului emis. Tubulatura este compartimentată în loje, într-o ordine simetrică, de forma unei piramide, într-un plan arhitectural acordat cu problematica de spațiu și imaginație a constructorului (anexa nr. 5). Cea mai mare parte a tubulaturii se montează de obicei în interiorul instrumentului, pe camerele de vânt. Tuburile plasate vizibil auditoriului pot fi tuburi sonore sau decorative, adică mute. Unele orgi sunt dotate cu tuburi poziționate orizontal, în „chamad”, adică cu pavilioanele orientate spre auditoriu. Mărimea orgii este dată de numărul de tuburi și ea diferă de la un instrument la altul. Tuburile

sonore pot fi grupate, ținându-se seamă de anumite criterii :

după felul de atac – tuburi labiale și tuburi linguale;

după felul materialului din care sunt confecționate – din metal sau aliaje, din lemn, carton, porțelan, etc;

după lungime – tuburi de 32`,16`,8`,4`,2`,1` picioare.

Tuburile labiale : partea inferioară a tubului este conică, iar cea superioară este cilindrică. În locul în care se întâlnesc se află deschiderea interlabială cu 2 muchii, labia superioară și cea inferioară. Aerul, care intră prin ajutorul de admisie aflat la piciorul tubului, este comprimat în partea conică, pătrunde apoi prin ajutorul linear în corpul central al tubului, unde pune în mișcare aerul, astfel încât coloana de aer intră în vibrație. Dacă tubul este lung, coloana de aer oscilând rar, sunetul va fi grav, dacă tubul este scurt, sunetul va fi proporțional cu lungimea sa, mai acut. În concluzie putem spune, că de lungimea părții superioare a tubului depinde înălțimea sunetului. Dacă tubul este închis, el va emite octava inferioară, în comparație cu unul deschis de aceeași lungime.

tuburi linguale (cele orizontale) și labiale (cele verticale)

Tuburile linguale : produc sunetul cu ajutorul unei ancie metalice, ca la armoniu, acordeon, muzicuță, etc. Admisia aerului este asemănătoare cu cea a tubului labial, doar că aerul pune în vibrație ancia, a cărei grosime are influență asupra timbrului sonor. Tubul lingual poate să posedă o parte superioară și un pavilion, în vederea amplificării sunetului. Forma pavilionului, cilindrică, conică, de mărime largă sau îngustă, are o influență hotărâtoare asupra timbrului sonor. Anciele sunt de două feluri : *batante*, ca la clarinet și saxofon și *libere*, ca la armoniu și acordeon. Tuburile sunt grupate în rânduri de registre. Fiecare registru reprezintă un rând complet de tuburi; fiecărei clape a claviaturii îi corespunde un tub. Ele se deosebesc între ele prin înălțime, timbru și intensitate.

tuburi linguale (cu ancie metalică)

Orga hidraulică, Wasserorgel (germ.), **water organ** (engl.), **orgue hydraulique** (fr.), **hydraulos** (gr.), **organum hydraulicum** (lat.), este atribuită grecului

Ctesibios (190-125 î.Chr.), celebrul matematician, care ar fi construit o astfel de orgă în jurul anului 170 î.Chr., în orașul Alexandria, capitala fondată în valea Nilului din perioada Egiptului elenistic. Aceste menționări sunt întâlnite la Marcus Pollio Vitruvius (sec. I î.Chr., inginer militar și arhitect) în *De architectura*, în care acesta descrie chiar o orgă din anul 250 î.Chr. cu o claviatură de numai o octavă și la Heron, primul mare inginer al Antichității (sec. I d.Chr. din Alexandria) în *Pneumatica*.

Unele tratate muzicale arabe îl consideră pe Arhimedes inventatorul orgii, cel care a stabilit principiile hidrostatiei. Instrumentul conceput de Ctesibios se baza pe un mecanism hidraulic (o pompă cilindrică cu piston), destinat furnizării aerului din 1-2 recipiente complet închise. Aerul era împins spre un *syrinx* mecanic, compus din 7-10 tuburi din aramă, așezate pe un singur rând în poziție răsturnată. Schimbând diferența de nivel a apei, prin glisarea pistonului spre interiorul cuvei, se obținea o valoare de presiune a aerului la exterior echivalentă. Aerul comprimat era eliberat și distribuit spre tuburi odată cu deschiderea unor supape, comandate de o pseudo-claviatură (clape-leviere). Întregul mecanism era încorporat într-un soclu hexagonal sau rectangular, așezat pe o mică estradă. Instrumentul era plasat în saloanele împăraților, în teatre, la circ sau ceremonii laice și nu s-a bucurat de prea mare prețuire în Grecia antică, pe cât de folosit a fost în Roma antică.

După căderea Romei, orga hidraulică a supraviețuit în Bizanț, de unde a pătruns în Europa de vest începând cu sec. al VI-lea, când a fost admisă în procesiuni de cult religios. *Psaltirea de la Utrecht* din sec. IX rămâne ultimul document care consemnează prezența orgii

hidraulice, abandonată se pare în favoarea celei pneumatice.

În sec. IX, arhitectul Anthemios din Tralles a construit o orgă termică. Aburul produs într-un cazan era dirijat prin țevi din piele până la tuburile instrumentului, iar acestea vibrau sub acțiunea aburului. În anul 1812, Curtea bizantină i-a dăruit lui Carol cel Mare o „orgă de apă”, adică hidraulică, acesta instalând-o în capela sa din Aachen. Se presupune că după acest model, orga hidraulică s-a răspândit rapid în bisericile catolice.

Ex. *Orga Quirinale – hydraulis*, construită la Roma, Italia sec.XIX , este pusă în mișcare de apă. Apa este folosită pentru :

- a roti mecanismul care pune în mișcare toba, care la rândul său este acționată de clapele orgii;
- pentru furnizarea vântului care intră în compartiment și este folosit ca tuburile să producă sunete.

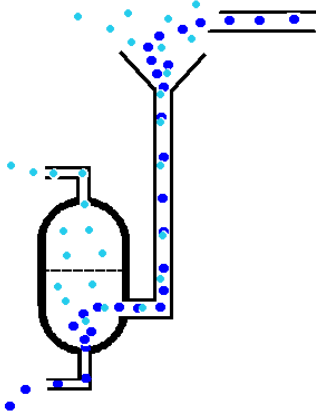
Scurt istoric :

1596 Orga hidraulică
este construită
de Luca Blasi

1647-1648	Athannasius Kircher și Matteo Marione construiesc o nouă orgă pentru a o înlocui pe cea a lui Luca Blasi
1704	Restaurare realizată de Filippo Testa
1732-1736	Restaurare realizată de Giovanni Battista Testa
1778-1780	Restaurare realizată de Antonio Alari
1833	Restaurare

Utilizând o tehnică, care a fost folosită și în turnătoriile din Italia începând cu secolul al XVI-lea, apa este

determinată să intre într-un tub lung, vertical, de obicei cu o deschizătură în formă de pâlnie. Procedând astfel, apa formează un curent și absoarbe aerul în tub, formând astfel un amestec de aer cu apă.

(Schema circulației aerului).

La sfârșitul coborârii din tub, apa e separată din acest amestec într-un container special, numit camera eoliană și poate fi folosită pentru a pune în mișcare un mecanism, ca în cazul acestei orgi. Aerul e lăsat să iasă prin alt tub, care e conectat la camera cu aer în mișcare. Nu există nici

un sistem de foale, presiunea este reglată doar prin controlarea fluxului de aer din sistem. Aerul comprimat (partea colorată cu verde) este împins de o pompă în vasul cu aer. Pistonul (gri) este arătat în poziția de sus a mișcării sale. Vasul cu aer are foarte puțină apă (albastru), în timp ce compartimentul care îl înconjoară este aproape plin. La mișcarea de jos a pistonului, apa din interiorul compartimentului se scurge în vasul cu aer de dedesubt și continuă să mențină presiunea aerului înăuntru vasului.

Apa poate curge înăuntru și în afara vasului, pentru că există spații între blocurile pe care acesta este așezat. La mișcarea de sus a pistonului, apa este împinsă înapoi în compartimentul cu apă, comprimând aerul de deasupra compartimentului, ca și în vasul cu aer. (Rezervoarele cu aer comprimat ar putea exista pentru puțin timp, fapt ce ar duce la scurgeri sau la producerea oricărui sunet). Când pistonul ajunge în vârful cilindrului, ciclul de pompare se repetă. Supapele cilindrului împiedică aerul să iasă. Presiunea dinăuntru vasului împinge aerul într-un alt compartiment, care conține aer în mișcare, unde alte supape pot fi închise sau deschise apăsând clapele orgii (nu sunt arătate).

Tuburile orgii (gri) sunt arătate trunchiat. Supapele alunecă înăuntru și în afară, perpendicular pe planul secțiunii transversale. Există o gaură în fiecare supapă, care permite aerului din interiorul compartimentului să iasă în tubul corespunzător, când supapa e deschisă. Supapa pentru tub este arătată în poziția de deschis, eliberând aer în tub și determinând producerea unui sunet, conform partiturii muzicale.

Altă grupare de tuburi, fiecare cu claviatură proprie, poate fi adăugată pentru a da instrumentului voci suplimentare. Configurația prezentată mai sus are opt acorduri (având 8 tuburi). O octavă completă și modernă, compusă din 12 sunete, ar cere încă 4 tuburi în grupare. Schița de mai sus nu e la scară, iar lățimea orgii (aproximativ 185 cm sau 6 picioare) se bazează pe mărimea orgilor din ziua de azi.

Alte instrumente cu rezervor de aer (aerofone) și claviatură :

Adiaphon (gr.), instrument cu rezervor de aer și claviatură, conceput de ceasornicarul vienez F. Schüster în anul 1820.

Aeoline (germ.), instrument cu rezervor de aer și claviatură, variantă de armoniu, inventat de B. Schlimbach și J. J. Eschenbach în anul 1816, cu o claviatură de 6 octave sau chiar două claviaturi.

Aelodicon, instrument cu rezervor de aer și claviatură, variantă de aeolină, realizat și perfecționat de J. J. Eschenbach în anul 1800 la Hamburg. Menționăm de

asemenea pe F. Brunner din Varșovia, care a conceput un model asemănător, numit **aelomelodicon**, după un proiect al prof. Hoffmann din anul 1824.

Antiphonel (fr.), instrument cu rezervor de aer și claviatură, variantă de armoniu, perfecționat de Alex. Debain la Paris în anul 1848.

Apollonikon (gr.), instrument cu rezervor de aer și claviatură, tip de orgă de mari dimensiuni (7,2x6m – 1908 tuburi, 46 registre, 5 claviaturi, cu rezervor prin tracțiune mecanică sau electrică), conceput să imite timbrurile instrumentelor din orchestra simfonică. A fost imaginat de Flight&Robson în 1817 și realizat la Londra în 1828.

Armoniu, (it.) **armonio**, (fr. și engl.) **harmonium**, (germ.) **Harmonium**, instrument cu rezervor de aer, ancii

libere și claviatură, care are la bază două pedale, ale căror mișcări asincrone asigură sursa de aer înmagazinată în două burdufuri; simultan cu apăsarea pedalelor se poate acționa claviatura, permițând accesul aerului la ancii, punându-le astfel în vibrație.

Claviatura cuprinde 5-6 octave (Do – do4), alături de clape fiind montate aprox. 15 butoane cu rolul de 4 registre timbrale de 4`, 8``, 16`` *picioare*, care acționează asupra celor patru serii de tuburi sonore, de construcție diferită.

Preocuparea pentru realizarea unui instrument, care să păstreze posibilitățile timbrale coloristice ale orgii, dar să fie de dimensiuni mult reduse, traversează întregul secol XIX. Instrumentul a fost imaginat de G. J. Grenié în anul 1810, îmbunătățit de Voit von Schweinfurt, perfecționat ulterior (mecanism cu dublă expresie, capabil să execute nuanțe progresive de la p la f și invers) de Alex. Fr. Debain în 1840 și prezentat la Expoziția Universală de la Paris de V. Mustel în 1855.

Armoniul dispune de posibilitatea de a varia presiunea aerului cu ajutorul pedalelor, de a executa tremolo, de a utiliza surdina sau prelungirea sunetului, amplificarea volumului sonor, fie cuplând mai multe

octave, fie printr-un dispozitiv de valve, acționat cu genunchii.

Prin dimensiunile sale reduse mult față de orgă și prețul convenabil, instrumentul este preferat și mult utilizat în scopuri didactice. Partituri pentru armoniu au scris C. Franck și G. Mahler, care-l utilizează în Simfonia a VIII-a, alături de orgă.

Aspirophon, (fr.), instrument cu rezervor de aer și claviatură, tip de orgă americană, prezentată de Alex. Fr. Debain la Paris în 1870.

Bibelregal, (engl.) **Orgelregal** (germ.), vechi instrument cu rezervor de aer și claviatură, variantă de armoniu, de mici dimensiuni, portabil, lipsit de tuburi sonore.

Instrumentul este prevăzut cu una sau două claviaturi, compuse dintr-un singur registru de ancii metalice. Sunetul se obține prin oscilația periodică a anciilor cu ajutorul aerului produs de două burdufuri cu mai multe pliuri; burdufurile au forma unei cărți (biblii).

Instrumentul a fost inventat de germanul G. Voll din Nürnberg în anul 1575, cu scopul de a corecta vocile unui cor; de asemenea a fost inclus în formații instrumentale pentru a dubla basul continuu, însă cu timpul a fost folosit și în muzica laică.

Choraleon, instrument cu rezervor de aer și claviatură, variantă de aeolină, inventat de F. Brunner la Varșovia în 1825.

Èpinette organisée (fr.), alt termen pentru *claviorganum*, instrument hibrid, combinație de orgă cu clavicembalo, răspândit în Europa de vest în sec. al XVI-lea.

Harmonicorde (fr.), instrument cu rezervor de aer cu ancii metalice și claviatură, o variantă de *armoniu*, inventat de A. F. Debain, la Paris în anul 1851.

Mediophone (fr.), instrument cu rezervor de aer și claviatură, tip de armoniu, inventat de francezii Dumot și Lelièvre în anul 1889.

Melodina, instrument cu rezervor de aer și claviatură, variantă de armoniu, inventat de N. Fourneau și Lazard la Paris în anul 1885.

Nimfali (fr.), organetto (it.), regal (engl.), Bibelregal (germ.), vechi instrument cu rezervor de aer și claviatură, tip de orgă portabilă; variantă de orgă constituită dintr-o cutie mică de formă rectangulară, prevăzută cu 2-3 rânduri de tuburi de orgă de 8', 4', 2' și 1'²¹, așezate la stânga și la dreapta. Claviatura cuprinde între 9 și 12 clape. Instrumentul se așează pe genunchi sau se atârână de gât, mâna stângă manevrează burduful iar cea dreaptă claviatura. Denumirea instrumentului este pomenită încă din sec. X, menținându-se până în sec. al XVII-lea. M.

²¹ 8', 4', 2', 1' - reprezintă lungimea tuburilor de orgă, măsurate în "picioare" (feet – engl., Fuss – germ.) și 8' corespunde poziției reale a sunetului pe claviatură, 4' cu 1 octavă mai sus, 2' cu 2 octave mai sus, etc.

Brenet introduce termenul în *Dictionnaire pratique et historique de la musique*, la Paris în anul 1926, cu numele de *regal*.

Optimum organum (lat.), termenul desemnează o orgă rudimentară, singurul instrument acceptat în practica liturgică din Roma antică. Este semnalat sub pontificatul lui Ioan al VIII-lea (cca.872-882 e.n.).

Orchestrophone, instrument cu rezervor de aer și claviatură, variantă de orgă cu tuburi de tip lingual, dotat cu registre care redau timbrul unor instrumente de suflat și e conceput de frații Limonaire la Paris, în anul 1900.

Orga americană, instrument cu rezervor de aer și claviatură, variantă de armoniu, bazat pe un mecanism care pune în vibrație lamelele instrumentului prin

procedeul de aspirație a aerului; a fost construit de firma americană Mason&Hamlin în anul 1861 la Boston, S.U.A.

Orga expresivă, harmonium orgue (engl.), orgue expressif (fr.), Expressivorgel (germ.), instrument cu rezervor de aer și claviatură, variantă de orgă de dimensiuni mici, inventată de G. J. Grenié în anul 1810 la Paris. Instrumentul este prevăzut cu un sistem mecanic ingenios, care cuplează un burduf cu două pedale. În interior se află unul sau mai multe registre cu ancii libere. Prin manevrarea celor două pedale se mărește sau se diminuează intensitatea sonoră.

Organo di legno (it.), instrument cu rezervor de aer și claviatură, variantă de *Bibelregal*, cunoscută în Italia sec. XVI-XVII, instrument folosit de compozitorul Claudio Monteverdi în opera *Orfeu*, în anul 1607.

Orphéal (fr.), instrument cu rezervor de aer și claviatură, variantă de armoniu, compus dintr-un registru de ancii simple batante, conectate la un burduf, plasate și fixate în interiorul unei cutii unice. Instrumentul se poate așeza pe un pian, astfel încât manevrarea se face cu ușurință. Burduful este plasat la baza pianului și este acționat cu piciorul. Pentru a se realiza nuanțe de piano și forte, instrumentul este prevăzut cu o mică fereastră cu jaluzele care se deschid sau închid după o comandă anume dată. Invenția aparține belgianului M. Cloëtens.

Physharmonika (germ.), instrument cu rezervor de aer, ancii și claviatură, combinație între orgă și armoniu, inventat de A. Häckel în anul 1818 la Viena. Muzicologul german C. Sachs, afirmă că ar fi vorba de un armoniu conceput de Fr. Ch. Buschmann din Hamburg în anul 1836. Ancile sunt fixate într-un compartiment special, dotat cu un rezervor de aer.

Pyrophon (gr.), Feuerorgel (germ.), instrument hibrid, variantă de orgă cu 9 tuburi din cristal, de diferite lungimi, care intră în vibrație cu ajutorul unei claviaturi, care prin apăsare permite pătrunderea unei flăcări de gaz natural în fiecare tub. Instrumentul a fost inventat la Strassbourg în anul 1872 de G. Fr. E. Kastner, care a studiat fenomenul realizării unor sunete cu ajutorul flăcării de gaz după indicațiile englezului Higgens – fenomen cercetat de acesta pentru prima oară în anul 1777, cercetări extinse de fizicianul Faraday. Interesat de instrumentul creat de Kastner, Henry Dunant, fondatorul Crucii Roșii, îl introduce în Anglia peste cinci ani, făcându-i o frumoasă prezentare: “pyrophonul reprezintă lumina filozofică a științelor naturale, ale cărui sunete se apropie de vocea umană și de harpa eoliană. El are un caracter melancolic și misterios.” În 8 mai 1952 acest exemplar, păstrat la *Science Museum* din Londra, a fost restaurat de M. Hensinge, care a mărit numărul tuburilor de sticlă și diametrul lor, corespunzător a două octave pe claviatură. La acest instrument a cântat C. Franck, iar Ch. Gounod l-a introdus în partitura baletului *Jeanne d'arc*. Un frumos exemplar, realizat de I. Pestalozzi, se află expus în holul sălii de concerte *Tonhalle* din Zürich

.

Triphonium (lat.), instrument hibrid cu claviatură, combinație între armoniu și țiteră, inventat de austriacul R. Lechleitner în anul 1878.

Typophon, instrument aerofon cu ancii libere și claviatură, variantă de armoniu, prevăzut în interior cu 49 de diapazoane, acordate cromatic. Sub fiecare diapazon este montată o cutie de rezonanță cu rol acustic. Claviatura este cuplată la un mecanism cu ciocănele mobile; când se apasă o clapă, ciocănelul percută diapazonul corespunzător lui. Sunetele obținute sunt cristaline și pure. Instrumentul a fost inventat de V. Mustel la Paris în anul 1865 și a servit drept model de inspirație fiului său August, cel care brevetează în anul 1868 *celesta*.

Vocalion, instrument aerofon cu rezervor de aer și claviatură, variantă de armoniu prevăzută cu trei claviaturi și pedale, instrument perfecționat în anul 1885 de irlandezul J. Hamilton.

Capitolul V

Pianul – înaintașii pianului – contemporanii/urmașii pianului

Instrumente cordofone și hibride; înaintași ai pianului

Pianul face parte din categoria instrumentelor cu coarde lovite.

Istoria instrumentelor cu coarde datează încă din Antichitate. În China se foloseau instrumente care aveau până la 20 de coarde, egiptenii și sumerienii aveau harpa, iar în Iran se utiliza țambalul.

La jumătatea secolului al XII-lea, consideră unii cercetători, apare primul strămoș al pianului, monocordul (conceput de Pythagoras din Samos). Monocordul era format dintr-o cutie rectangulară, pe care era montată o singură coardă de maț sau din metal, prinsă la ambele capete de două călușe fixe. Ulterior i-au fost adăugate mai multe coarde, devenind un alt instrument, numit clavicord. Acesta este un instrument cu coarde lovite, având o cutie de rezonanță de formă rectangulară și un mecanism cu tangente (lamelile metalice) legate între ele. Clavicordul funcționa prin acest mecanism de atingere a coardelor în momentul apăsării clapelor. Acest instrument a ajuns, la începutul secolului al XV-lea, să aibă zece coarde, fiecare dintre ele producând cel puțin două sunete, prin atingerea lor în două puncte diferite.

Printre **strămoșii pianului**, adică mai exact, instrumentele cu claviatură dinainte de apariția sa, enumerăm :

Arcicembalo (it.), **arciorgano** (gr.), vechi instrument cu coarde ciupite și claviatură cu 31 clape, variantă de cembalo, cu 6 claviaturi suprapuse (numite manuale), dotat cu un mecanism care permitea mânuirea lui în trei modalități: diatonic, cromatic și enarmonic. Din sec. XVII claviatura s-a redus în jurul anului 1640 la 3 manuale, așezate în formă de terasă. Paternitatea instrumentului e disputată între don Vicentino, care se pare că în anul 1551 (sec.XVI) l-a inventat și prezentat în *Descrizione dell'arciorgano* în anul 1561 și Domenico da Pesaro (Domenius Pisauensis), care realizează același instrument după indicațiile lui G. Zarlino, descris și prezentat în *Institutioni harmoniche*, la Veneția în anul 1558.

Cembalo d'amore, (it.) vechi instrument cordofon cu claviatură, variantă de clavecin prevăzută cu două claviaturi. Coardele au dublul lungimii celor de clavecin, fiind divizate de un căluș, putând însă emite același sunet. Invenția aparține germanului G. Silbermann din Freiburg. Descrieri ale instrumentului le găsim în *Critica musica* de J. Mattheson, în anul 1725 și în *Musica mechanica Organoedi* de J. Adlung, Berlin 1768.

Claviarpa, instrument hibrid cu claviatură, combinație între harpă și spinetă. Această invenție, după spusele lui S. Marcuse, ar aparține lui J. Hidalgo, harpist și compozitor spaniol; organologul italian A.N. Schirinzi o atribuie germanului J. Kurz din Wittenberg (sec.XVII). Un model perfecționat a apărut la Paris în anul 1813, conceput de inginerul și constructorul J.Ch. Dietz.

claviarpa

Clavecin :

Clavecin (fr.), **cembalo** – **clavi** sau **gravicembalo** (it.), **Kielflügel** (germ.), **harpsichord** (engl.), instrument cordofon cu claviatură, ale cărui sunete sunt produse prin ciupire, foarte răspândit în sec. XVI – XVIII.

Cembalo, Clavecin

Cutia de rezonanță, de forma unei aripi (arpa – it., Flügel – germ.), este așezată, de obicei pe trei picioare.

Corpul său are $L^{22}=2,30$ m și $l^{23}=0,90$ m, se aseamănă mult cu un pian de concert.

Constructorii apelau la renumiți artiști plastici, care realizau decorații exterioare pe cutia de rezonanță, numite „intarsii”²⁴, de o bogăție picturală sublimă, devenind adevărate capodopere ale artei Barocului.

În interior, coardele sunt întinse pe o placă paralelă cu latura mare, sub acestea găsindu-se un sistem mecanic cu pârghii, cuplate la cele două sau trei claviaturi (manuale). Fiecare clapă are fixată la extremitatea ei din interior o pană sau lamelă metalică, numită „ciupitoare” (Kiel – germ.), poziționată sub coardă. Acționând clapa, ciupitoarea se ridică și pătrunde între coarde, acroșând-o, apoi cade imediat în poziția inițială.

Clavecinul modern prezintă 5-7 pedale. Una dintre acestea este pedala de cuplaj, care permite cântatul simultan pe claviatura superioară și cea inferioară.

Celelalte pedale corespund unor registre timbrale, putând să redea aproximativ timbrul de lăută, harpă, violină, etc. Primele 4 (patru) pedale acționează asupra claviaturii inferioare iar celelalte 3 (trei) pedale asupra celei superioare. Prin combinarea lor se pot realiza nu mai puțin de 36 de timbre.

Claviatura, la început (aprox. prin sec.XIV) fiind una singură, se compunea din clape din lemn (întindere cromatică do1 – do5 sau do1 – fa5), instrumentul se caracteriza printr-o sonoritate mică și fragilă.

Cu timpul claviatura s-a extins la 61 clape (Do sau Fa – do5 sau fa5) acoperite cu fildeș, adăugându-se totodată o

²² lungimea

²³ lățimea

²⁴ Încrustații în lemn cu diferite esențe de lemn, de alte culori.

a doua claviatură. Coardele din maț sunt înlocuite cu cele metalice, astfel : oțel pentru registrul înalt, repartizate câte trei pentru un sunet, aramă pentru cel grav, câte două pentru un sunet.

Scurt istoric :

Din punct de vedere organologic²⁵, părerile sunt împărțite: unii susțin că el derivă din vechiul instrument medieval cu coarde ciupite, numit *psalterion*, apărut după toate probabilitățile prin sec. XIII-XIV, un fel de harpă triunghiulară cu cutie de rezonanță ale cărei coarde erau ciupite cu degetele, pe care se pare că arabii l-au adus în Europa apuseană în secolul XI purtând denumirea de *q'anun*. La finele secolului XIV, psalterionul capătă o formă trapezoidală, în locul degetelor pentru ciupirea cordelor se adaptează o claviatură.

Alții socotesc clavecinul ca având un strămoș îndepărtat, probabil în *clavichordul* cu bare. Primul clavecin a fost întâlnit în sec. XIV, în Italia, sub acest nume este menționat pentru prima oară în anul 1404.

Un loc important în evoluția clavecinului îl ocupă „Școala Flamandă”, ai căror constructori au realizat instrumente cu o structură mai robustă și o sonoritate mai amplă. Dintre aceștia s-a remarcat, pe plan internațional, celebra familie olandeză H. Ruckers din Antwerpen, ale căror clavecine au dăinuit până spre sfârșitul sec. al XVIII-lea, făcând mare concurență italienilor Crotone, Farini, Zanetti.

Clavecinele începutului de secol XV posedau deja o claviatură cu 45 taste, aproape 4 octave, prezentându-se

²⁵ Organologia – știința care se ocupă cu descrierea și istoria instrumentelor întâlnite în practica muzicală universală.

la exterior ca o harpă culcată și având în interior o placă de rezonanță din lemn de brad, peste care treceau coardele. Mecanica era foarte simplă, o mică tijă din lemn, a cărei bază se sprijinea pe extremitatea posterioară a tastei și avea la celălalt capăt un vârf ascuțit din pană de corb; în momentul când se apăsa tasta, tija împinsă în sus agăța coarda cu vârful, punând-o în vibrație. Deasupra vârfului se găsea o bucată de fetru, care servea la oprirea vibrațiilor după ce tija verticală cădea la locul ei. Vârful ascuțit este mobil și acționează ca o cumpănă față de coardă, în așa fel încât la coborîrea tijeii el atinge ușor coarda, fără să o pună în vibrație.

Inițial fiecărei taste îi corespundea o singură coardă. Ulterior, pentru amplificarea sonorităților s-au utilizat pentru aceeași tastă (sunet) două sau trei coarde, creându-se registrele de 4', 8' și 16', pentru fiecare registru existând trei tije verticale, montate pe aceeași tastă, fiecare ciupind o anumită coardă. Toate tijele erau montate pe o riglă mobilă, care putea fi deplasată cu ajutorul unor șnururi, manevrate cu genunchii, denumite *genunchiere*.

Frecvent se foloseau două claviaturi independente de peste patru octave, suprapuse și distanțate la un interval de cvartă perfectă, cea de-a doua claviatură servea pentru variații de intensități. Cuplarea lor s-a efectuat abia în sec. XVII, când s-a introdus o pedală specială de cuplaj.

În această epocă nu se utiliza încă un temperaj egal, în acordajul clavecinului preferându-se sunetele cu diezi celor cu bemoli. Uneori tastele negre (colorate în alb sau alte culori) erau scindate în două : o jumătate pentru diezi, cealaltă jumătate pentru bemoli. În epoca lui J.S. Bach se realizează temperajul egal, fiecare ton fiind

împărțit în două semitonuri egale, fapt ce-i permite compozitorului scrierea celebrului *Clavecin bine temperat*.

Extensia celor două claviaturi la cinci octave a fost realizată în sec. XVIII de Fr. E. Blanchet și elevul său P. Taskin. Menționăm printre cei mai renumiți constructori de clavecine, în afară de cei pomeniți anterior, pe francezii : E. Richard, J. Marius; italienii : B. Cristofori, G.A. Baffo, C. Grimaldi; englezii : C. Harward, H.F. Broadwood; germanii : C. Zell, J.H. Gräbner, A. Stein, C.G. Schrötter, G. Silbermann, J. Heinrich.

În anul 1768 Pascal Taskin înlocuiește la unele tije vârfurile din pană de corb cu mici bucăți din piele de bivoliță, fiartă în ulei, creând astfel un timbru mai dulce, numit *buffle* (fr. – bivoliță), alături de cel obișnuit, realizat de tijele cu pană. Tot el înlocuiește genunchierele cu pedale, ușurând schimbarea registrelor.

Hans și Andreas Ruckers, împreună cu B. Schudi, zis „Tschudi”, realizează în 1769 un dispozitiv cu scopul obținerii unei gradații a intensității sunetului în sistem de „jaluzele”, practicat de obicei la orgă.

Acest tip de clavecin, folosit în muzica preclasică, a făcut o bună concurență *pianoforte*-lui până după anul 1837. În practica muzicală cuprinsă între cele două epoci stilistice – Renaștere și Baroc – clavecinul a deținut un rol covârșitor, ascendent, culminând cu epoca sa de glorie, numită de unii „de aur”, din sec. al XVIII-lea.

Timbrul clavecinului este metalic, puțin zbârnăit, oarecum sec, dar bogat în armonice superioare. Cu ajutorul pedalelor se pot realiza schimbări de culoare prin utilizarea registrelor. Calitățile sale timbrale, armonico-ritmice și polifonice definesc tripla funcție pe care o

îndeplinea : de a conduce aparatul orchestral, de a fi instrument solistic și de a acompania cântul vocal sau instrumental.

Notarea se face pe două portative, la fel ca la pianul modern.

Instrument deosebit de agil, la clavecin se execută cu mare ușurință și cu efecte splendide game, arpegii, acorduri arpegiate sau placate. Inexistența posibilității susținerii duratei sunetelor a determinat utilizarea procedului ornamentării, care a generat stilul *rococo*. Pe de altă parte, legato era foarte greu de realizat iar posibilitățile de nuanțare se limitau la două : nuanțe mici și mari. Schimbările de nuanțe se puteau realiza utilizând registrele, dar numai în trepte sau în bloc, pe toată întinderea claviaturii.

Clavecinul și-a legat numele de compozitori ca G. Frescobaldi, D. Scarlatti, Fr. Couperin, J.Ph. Rameau, J.S. Bach sau G.Fr. Haendel. Nostalgia vechiului instrument, cochet și delicat, incită claveciniștii moderni (ex. clavecinista poloneză W. Landowska) să realizeze prin concertele și imprimările lor, reversibilitatea atmosferei generate de arta claveciniștilor secolelor XVI, XVII și XVIII.

În zilele noastre este din nou utilizat, chiar fabricat numai la comandă, în formații de muzică veche, dar și în partituri contemporane, mai des în forma sa electronică, fiind mai ușor transportabil.

Clavicord :

În limba italiană **clavicordo** – **manichordion**, (fr.) **clavicorde**, (engl.) **clavichord**, (germ.) **Klavichord**, (sp.) **clavicordio**, instrument cordofon vechi, cu coarde lovite

și claviatură, apărut prin sec.XIII-XIV, la care se reunesc pentru prima oară coardele, așezate orizontal, cu o claviatură.

Clavicord

Cutia de rezonanță, de formă rectangulară sau triunghiulară, prezintă în interior 26 de coarde metalice de aceeași lun-gime și un mecanism de tangente (lamele metalice, de obicei din alamă), legate între ele. Fiecare coardă era divizată de 1-4 tangente, corespunzătoare a 1-4 sunete. Ambitusul inițial al claviaturii era de 3,5 octave diatonice, mai târziu ele ajungând la 45 clape cromatice, adică 5 octave.

CLAVICORD sec. XVIII(?) – XIX (cca. 1825)

Prin apăsarea clapei, tangenta se direcționa spre coardă, punând în vibrație numai acel segment de coardă corespunzător clapei apăsate. Tipul mai popular, cu bare, avea 26 coarde, fiecare din ele putând fi lovită de mai multe clape. Rolul clapelor era astfel dublu : acela de a lovi coarda și acela de a determina, concomitent, porțiunea de

coardă care să vibreze pentru obținerea sunetului dorit.

Scurt istoric :

Instrumentul a fost menționat pentru prima oară în anul 1405 în poemul *Der Minne Regal* al lui Eberhard Cersne. Forma sa era dreptunghiulară iar coardele erau lovite de o lamelă din metal, fixată perpendicular pe extremitatea posterioară a tastei.

Până la începutul secolului al XVIII-lea, clavicordul poseda mai multe taste decât coarde, fiecare coardă fiind lovită în locuri diferite și emițând sunete diferite. La apăsarea tastei, tangenta se ridică percutând coarda pe toată durata apăsării. În acest fel coarda era divizată în două segmente, fiecăruia corespunzându-i un sunet de o anumită înălțime. Vibra însă numai cel din dreapta, sunetele din stânga fiind amortizate de o fâșie din postav ce înfășura coarda pe o anumită lungime. Denumit *clavicord legat* a cunoscut o largă răspândire în secolul XVII, mai ales în Germania, pentru motivul că permitea unele efecte dinamice și de expresie care nu se puteau realiza la clavecin. Printr-un joc de presiune a tastei se putea obține un vibrato frumos, numit *Berbung*. În anul 1726, datorită lui Dabiel Tobias Faber din Kreilsheim, clavicordul devine *liber*, fiecărei taste corespunzându-i o singură coardă. Pentru a mări sonoritatea s-au dublat coardele grave iar în locul fâșiilor de postav s-au introdus surdine din pâslă. Cu toate perfecționările aduse, sonoritatea clavicordului rămâne mică, discretă, insuficientă în raport cu cerințele sec XVIII, din care cauză dispare treptat din uz.

La clavicordul fără bare, fiecare coardă era acționată de o singură clapă. Acest tip de clavicord, probabil, a fost predecesorul clavecinului și *unul din strămoșii pianului*. Tăria sunetului era dată de forța aplicată clapei apăsate. Instrumentul avea un mare inconvenient, deoarece înălțimea sunetului era instabilă, iar durata lui depindea de timpul cât se ținea clapa apăsată. Acest sistem nu era prea fericit, deoarece lamela împiedica vibrațiile coardei dacă nu se ridica imediat degetul de pe clapă. Acest sistem mecanic dispăre în sec. al XVIII-lea datorită lui N.Faber, care introduce un mecanism liber și independent, adică o clapă pentru o coardă simplă sau dublă, acordată identic.

Primele modele de clavicord, primitive, apărute după toate probabilitățile în Germania sec. al XIV-lea, reprezentau un instrument cu coarde lovite de tip *psalterium*, cu o cutie de rezonanță de mici dimensiuni, cuplată cu o claviatură plasată pe una din laturile instrumentului.

Clavicyterium (lat. – gr. – engl.), **clavicembalo verticale** – **arpicordo** (it.), **clavecin vertical** (fr.), **Querflügel** (germ.), instrument cu coarde ciupite și claviatură, variantă de *spinetă*; organologii îl consideră un hibrid între harpă și spinetă, de unde și denumirea de arpicordo sau *spinetă italiană*.

Cutia de rezonanță verticală este plasată perpendicular pe claviatură, ca la pianină. Este considerat **strămoșul** unui tip de pian numit „Giraffenklavier”. Informații despre acest instrument se găsesc în lucrarea lui A. Bancheri din anii 1591-1607 *Conclusioni del suono d'organo*.

Claviorganum (lat.), **claviorgano** (it.), **Orgelklavier** (germ.), vechi instrument hibrid cu claviatură, combinație între *clavecin* și orgă. Cele trei manuale (tastaturi) sunt cuplate la mai multe șiruri de tuburi sonore de orgă. Un astfel de instrument, datat 1579, se află expus la Albert Museum din Londra și este compus dintr-o orgă, pe care este așezat clavecinul; din cele 3 manuale de care dispune, două acționează clavecinul iar unul orga.

Între sec. XVI – XVIII au existat și alte asocieri între clavecin și diverse instrumente cu clape (clavicord, spinetă, orgă, etc.).

Dolce Melos (lat.), **cimbalo** (it.), **Hackbrett** (germ.), **doucemelle** (fr.), instrument hibrid, variantă de *psalterium*, care derivă din țitera primitivă, de formă rectangulară, ale cărei coarde se lovesc cu două baghete.

Hackbrett, Cymbal

Psalterium, vechi instrument cunoscut în Grecia și Roma antică, care derivă din *țitera primitivă*. În Europa a dominat modelul trapezoidal cu 20 de corzi metalice. În *Psaltirea scheiană*, (psalm CXLIII), vechi document românesc din sec. XVI este consemnată prezența în practica muzicală a poporului român a unui model cu 10 coarde, iar în sec. XIX maghiarul J.V. Schunda a perfecționat instrumentul, creând un nou instrument muzical numit țambal (magh. *Cimbalom*).

Henry Arnould de Zwolle, medic la curtea lui Philip cel Bun de Burgundia, mai târziu în slujba coroanei regale franceze, astronom, inginer și muzicograf olandez de origine franceză, a înlocuit în anul 1446 cele două baghete cu un *mecanism cuplat la o claviatură* cu 37 de clape.

Un document din 1460, în care Zwolle descrie un cembalo cu mecanică cu ciocănele „*Hammermechanik*” (Prellmechanik), spre deosebire de „*Kielmechanik*”, adică mecanismul obișnuit de ciupire a coardelor, specific clavecinului, este deținut de Bibliothèque Nationale de Paris.

În organologia modernă este considerat, alături de monocord, a fi unul din strămoșii *clavicordului* și implicit ai *pianului*. O descriere detaliată a instrumentului o face Toulmon în *Dissertation sur les instruments de musique au Moyen Âge*, Paris, 1844.

Escacherium – **scachordum** (lat.), **eschiquier** (fr.), **chekker** (engl.), **Schachbrett** (germ.), vechi instrument cu coarde ciupite și claviatură, cu o structură organologică incertă. Etimologia termenului nu s-a stabilit cu exactitate, deoarece acesta apare în grafii diferite. Primul exemplar cunoscut a fost construit de compozitorul și poetul francez J. Perrot la comanda regelui englez Eduard al III-lea (1327 – 1377).

Instrumentul este citat în lucrări teoretice între anii 1370 – 1380 de E. Deschamps și G. Machault. Între sec. XIV-XVI, termenul indica spineta sau clavicordul. După C. Sax, instrumentul este un hibrid între clavecin și armoniu, francezul N. Dufourq opinează în favoarea unui clavecin, englezul Fr.W. Galpin îl consideră un tympanon iar B. Eschenbach un harmonium.

Organised clavicord (engl.), instrument hibrid, combinație de *clavecin* cu tuburi de orgă.

Pantaleon, vechi instrument cu coarde lovite, la care mai târziu s-a atașat și o *claviatură*, variantă de *Hackbrett* de mari dimensiuni, construit și perfecționat în anul 1697 de H. Pantaleon, violonist german din Mersenburg. Cele două rânduri de coarde, confecționate din intestin de animal sau metal, erau lovite cu baghete din lemn cu ciocănele duble, acoperite astfel : unul cu piele moale și altul cu piele tare pentru nuanțe de forte și piano. Din respect și prețuire pentru inventator, regele Ludovic al XIV-lea a schimbat numele german al instrumentului cu cel al inventatorului său.

Acest instrument este considerat de unii organologi drept unul din *strămoșii direcți ai pianului cu ciocănele*.

Pentacontacordon (lat.), **sambuca lincea** (it.), instrument cu coarde ciupite și claviatură, variantă de cembalo cu 50 de coarde duble și o claviatură cu 8 șiruri de taste. A fost proiectat în anul 1618 de lutierul italian Fabio Collona, membru al Academiei dei Lincei din Roma.

Proteus (lat.), instrument cu coarde ciupite și claviatură, tip de clavecin construit de Francisco Nigetti.

Spineta, arpicordo – spinetta (it.), **épinette** (fr.), **Kielflügel** (germ.), **spinet** (engl.), instrument cu coarde ciupite și claviatură, tip de *clavecin* de dimensiuni mai mici, creată în anul 1503 de Giovanni Spinetti. Cutia de rezonanță, cu decorațiuni și încrustații picturale deosebite, se prezintă sub diferite forme : triunghiulară, dreptunghiulară sau pentagonală. Instrumentul posedă un singur rând de coarde simple, care sunt ciupite de pene de corb tăiate în triunghi și cuplate la un sistem mecanic cu pârgă.

În funcție de mărimea instrumentului, claviatura variază între 31 - 49 de clape, corespunzătoare a 4 octave cromatice. Instrumentul poate fi portabil sau fix, sprijinit pe trei sau patru picioare, bogat ornamentate cu sculpturi în lemn. Deosebirea spinetei de clavecin constă în dimensiunile mai reduse și în simplitatea mecanismului, denumit în limba germană „Kielmechanik”.

Scurt istoric :

Spineta datează din sec. al XIV-lea, fiind cunoscută în Italia, Franța, Germania și Anglia. Unii organologi afirmă că invenția spinetei se datorează venețianului G. Spinetti (sec. XV). Cel mai vechi instrument cunoscut și păstrat datează din anul 1493 și aparține constructorului Pasi din Modena. În secolele următoare, în Italia și Franța,

termenul *spinetta* definea diverse tipuri de instrumente cu claviatură, precum clavicembalul, clavicordul, uneori, dar foarte rar, chiar orga. Instrumentul s-a menținut în practica muzicală până la sfârșitul sec. al XVII-lea, când a fost înlocuit de clavecin. S. Bidermann, celebrul constructor de spinete din Germania s-a specializat în fabricarea unor instrumente mecanice, introduse în cofrete speciale, miniaturale, cu o claviatură de numai 3 octave.

Spinetta

Virginal, virginal (engl.), **virginale** (fr.), **Virginal** (germ.), instrument cu coarde ciupite și claviatură, variantă de *spinetă*. Cutia de rezonanță are formă rectangulară, de trapez sau pătrat, cu claviatura într-o parte. Mecanismul este același cu al spinetei.

Scurt istoric :

Din diferite texte sau documente muzicale, constatăm că virginalul a fost un instrument la modă în practica muzicală din Anglia secolului al XVI-XVII-lea. O primă menționare a instrumentului o întâlnim într-un manuscris care aparține lui Paulus Paulirinius din Praga, datat din anul 1460 și păstrat la Cracovia. O descriere amănunțită se află în *Musica getuscht*, scrisă de S.Virdung în anul 1511.

Conform afirmațiilor muzicologului belgian Ch. van Borren, termenul a servit la definirea tuturor tipurilor de

instrumente cu coarde ciupite și claviatură (*Les origines de la musique de clavier en Engleterre*). Din sec. al XVIII-lea termenul de virginal este înlocuit cu *harpsichord*, motiv pentru care spineta devine sinonimă virginalului.

Virginal

Pian (anexa nr.6) :

Pianoforte (it.), **piano** (fr. – engl.), **Hammerklavier** (Flügel – aripă în lb. germ.), vechi termen pentru pianul cu ciocănele, folosit începând cu anul 1720 de renumitul constructor german G. Silbermann, care a fabricat mai multe asemenea instrumente, punând bazele mecanicii moderne a pianului, considerat de către unii organologi chiar drept primul inventator al pianului. *Fortepiano* este un strămoș al pianului, de fapt primul pian cu ciocănele. Este mai mic în dimensiuni și greutate decât cel modern și are toate corzile paralele, nu încrucișate și un sunet mai transparent. Denumirea de Klavier (germ.), provenind din lb. lat. *clavis*=cheie, desemnează un instrument cu coarde lovite și claviatură.

foto : pian cu coadă scurtă (semicoadă), având capacul deschis.

Pian (prescurtarea comună a cuvântului de origine italiană *pianoforte*, piano=încet și forte=tare) este un instrument muzical foarte răspândit, unde sunetul este produs de corzi metalice simple, duble și triple, fixate pe o placă de rezonanță din lemn (nuc, mahon, brad, paltin, tei sau stejar), lovite de ciocănele acoperite cu pâslă (piele), prin intermediul unei claviaturi.

Piane moderne au corzile montate într-un cadru metalic, de obicei turnat din fontă și finisat cu lac și pulbere de bronz (motiv pentru care este numit, impropriu, și "placă de bronz"). Acesta are rolul de a rezista tensiunii mari exercitate de corzi, care altfel ar deforma structura din lemn a pianului.

Elementele esențiale pentru producerea sunetului unui pian sunt: (1) corzile metalice lovite de (2) ciocănelul din lemn cu cap de pâslă, (3) călușul pe care sunt fixate corzile prin intermediul unor șiruri de cuie metalice, și care transmite vibrația corzii către (4) placa de rezonanță din lemn, care are rolul de a transforma vibrația corzii în unde sonore.

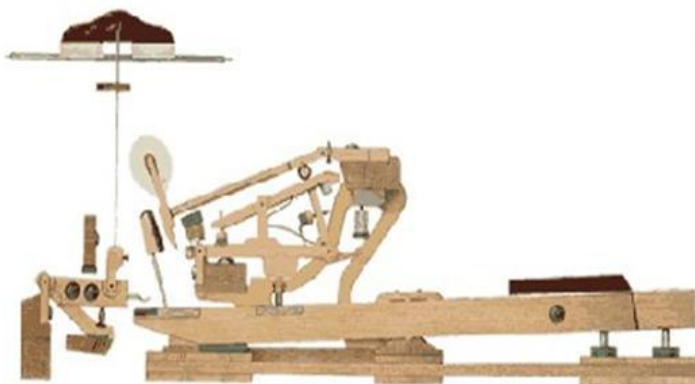
Coardele pianului, confecționate din oțel special, de lungimi și grosimi diferite, cele groase fiind înfășurate cu spire din sârmă de cupru, sunt întinse orizontal și încrucișat, spre a ocupa cât mai puțin spațiu, permițând totodată o îmbogățire timbrală prin fenomenul de rezonanță, între laturile opuse ale ramei din fontă. Ele sunt fixate la un capăt cu șuruburi cu filet foarte fin, ce servesc la acordaj, iar la capătul opus cu cuie sau scoabe.

Coarda singură produce un sunet aproape inaudibil, datorită suprafeței sale foarte mici, dar placa de rezonanță, care are o suprafață considerabil mai mare, transformă vibrația corzii mult mai eficient în sunet, punând în mișcare un volum mare de aer. Pentru realizarea unor sonorități mai ample, coardele acute se triplează iar cele medii se dublează. Chiar și o parte din cele grave sunt dublate și înfășurate cu sârmă de cupru iar la cele grave simple înfășurarea este dublă.

Pentru amplificarea sunetului, prin antrenarea în vibrație a unei mase de aer mai mare, pianele sunt prevăzute cu o placă de rezonanță din lemn de brad, plasată la câțiva centimetri sub coarde pe o altă placă din lemn de esență tare, întărită cu bare. Cutia pianului este închisă cu un capac, care poate fi deschis pe jumătate sau pe sfert, spre a reflecta undele sonore înspre auditori.

Un mecanism cu pârgpii, tije și ciocănele dublate de surdine (Dämpfer = lb. germ.), confecționate din postav gros sau pâslă, care acoperă corzile în momentul în care ciocănelul revine în poziția inițială (în registrul acut, de la *mi*³ în sus nu mai există surdine, coardele fiind scurte și subțiri, vibrațiile lor se sting repede), coordonate de un sistem modern de repetiție numit *échapement*, bazat pe un declanșator flexibil cu rol de a elibera coarda de

Fiecare clapă comandă un ciocănel acoperit cu pâslă. Fiecare tastă e o pârghie cu două brațe, în poziția de repaus, brațul cuprins în claviatură fiind ridicat. Pe brațul din spate, la mijlocul lui se sprijină axa de suport a unei pârghii, la capătul căreia se mișcă în jurul unei axe o limbă. Când tasta e apăsată, ea ridică în sus pârghia care, mișcându-se brusc, aruncă limba în sus iar aceasta ciocănelul. După lovire, din cauza greutatei, atât limba cât și ciocănelul revin înspre poziția inițială, indiferent dacă tasta e apăsată sau nu. Ciocănelul însă nu cade în poziția de repaus, ci se oprește la jumătatea drumului într-o axă ridicată de capătul anterior al tastei.

La baza instrumentului sunt plasate 2-3 pedale metalice, cu ajutorul cărora se obțin efecte sonore speciale sau variații dinamice și timbrale.

Notarea sunetelor destinate pianului se face pe două, uneori trei portative unite prin acolade.

Întinderea sa acoperă șapte octave și o terță.

Calitatea sonoră a unui pian este proporțională, de regulă, cu lungimea acestuia (respectiv înălțimea, pentru pianine), mai ales în ceea ce privește claritatea și puterea registrului grav. Acest fapt se explică prin posibilitatea utilizării la pianele cu coadă lungă a unor corzi mai lungi și a unor plăci de rezonanță mai bine adaptate frecvențelor diferite, produse de corzi.

Timbrul egal și omogen pe toată întinderea sa oferă o sonoritate extrem de variată, asemănătoare orchestrei; cea a registrului grav este amplă, asemănătoare clopotelor, registrul mediu este de o mare expresivitate, de largă inspirație, iar cel acut are o culoare strălucitoare, asemănătoare jocului de clopoței.

Posibilitățile tehnico-expresive ale pianului sunt multiple iar agilitatea considerabilă.

Legato, unul din procedeele cele mai dificile, dată fiind durata relativ scurtă a sunetului se realizează din degete prin păstrarea lor foarte aproape de taste și înfundarea lor cu ajutorul greutateii brațului. El este în funcție de agogică – mai ușor de realizat în tempo-uri moderate și mai dificil în cele rapide și lente, de dinamică – comod între *piano* și *forte*, în *fortissimo* auzindu-se și zgomotul de atac al ciocănelurilor și de registre – mai ușor în grav și mediu.

Mai frecvent se utilizează, mai ales în lucrările preclasice ce necesită o bună tehnică de degete, *non legato*, realizat prin articularea de la bază a degetelor.

Staccato se realizează fie din degete, fie din încheietură (poignet), fie din antebraț, în timp ce

martellato numai din braț, în *f* și *ff*. În ambele cazuri sunetele sunt scurte, bine separate între ele.

Nuanțele posibile cuprind o gamă largă și variată. La coloritul timbral și dinamic o contribuție importantă o aduc *pedalele*, cea mai solicitată fiind *pedala forte* (din dreapta). În funcție de modalitatea de acționare și de efectul realizat ea este de mai multe tipuri :

Pedala ritmică sau de sonoritate este utilizată pentru întărirea sunetelor sau evidențierea timpilor, accentelor sau sincopelor și se realizează prin apăsarea și ridicarea ei simultan cu tastele. Se indică sub portativul al doilea prin semnul (*Ped.*) apăsarea iar cu o steluță (*), ridicarea.

Pedala melodică sau sincopată constă în acționarea pedalei la foarte scurt timp după apăsarea tastei, cu menținerea ei apăsată până la apariția sunetului următor și ridicarea ei bruscă în acel moment. Este indicată la legarea sunetelor și acordurilor depărtate, unde degetele nu o pot realiza. Notarea se face sub al doilea portativ printr-o linie întreruptă doar în locul unde este schimbată.

Pedala vibrato constă în vibrarea rapidă cu piciorul a pedalei semi-apăsate. Se folosește la menținerea sunetelor din bas în cazul unei succesiuni de ornamente și se notează sub al doilea portativ printr-o linie ondulată.

Semipedala implică apăsarea completă a pedalei simultan sau cu o fracțiune de timp mai târziu cu tasta și ridicarea ei pe jumătate, urmată imediat de o reapăsare la schimbarea armonică. Ea este folosită la reîmprospătarea acordului fundamental într-o succesiune de armonii diferite sau la realizarea contrastului dintre două acorduri identice succesive, dar de intensități diferite și se notează printr-o linie întreruptă (ca un v întors), de câte ori se schimbă.

Pedala piano (din stânga) se utilizează la realizarea unor variații timbrale. Aplicarea ei se indică prin termenul *una corda*, când este apăsată pe jumătate, iar ridicarea ei prin *tre corde* sau *tutte le corde*. Uneori se utilizează și termenii : *con sordino* și *senza sordino*. Pentru sonorități mici, dar luminoase, se utilizează concomitent ambele pedale : aceea de *piano*, notată între portative, apăsându-se puțin înaintea apăsării tastei pentru a se realiza o intensitate mică iar cea de *forte* după apăsarea tastei, pentru a se prelungi sunetul în vederea obținerii unui legato. Acest procedeu se întâlnește mai ales în muzica romantică și impresionistă.

O sonoritate interesantă, asemănătoare clavecinului se poate obține prin apăsarea simultană a ambelor pedale pe jumătate.

Ornamentele muzicale au rolul de a umple și a îmbogăți golurile sonore, acestea pot fi realizate la pian fie cu o mână, fie cu ambele, simultan.

Glissando se poate executa fie pe tastele albe – diatonic, fie pe cele negre – pentatonic, fie concomitent, ascendent sau descendent.

Tremolo legato se utilizează des în scriitura pianistică, fie în gradările de nuanțe, fie în sonorități ample, de octavă, fie la prelungirea unui sunet pedală iar cel *vibrato*, cu repetarea unui sunet se întâlnește mai rar, de obicei în creșteri sau descreșteri de nuanțe.

Prin natura sa constructivă, pianul este un instrument polifonico-armonic și ritmic, fiecare mână putând executa acorduri placate sau arpeggiate.

Independența mâinilor asigură preponderența melodiei asupra acompaniamentului.

Uneori, în scriitura pianistică, se indică de către compozitor apăsarea tuturor tastelor albe sau/și negre între două sunete, aceste conglomerate sau ciorchine de sunete poartă denumirea de *cluster* și au fost introduse în practica pianistică de americanul Henry Cowell. Atacul lor poate fi realizat cu degetele, cu pumnul, cu palma deschisă sau cu muchia sau podul palmei, a antebrațului, etc., în funcție de distanța între sunetele extreme și de forța sonorității. Indicarea modalităților de atac se face fie textual, fie utilizând diverse semne, trecute într-o legendă la începutul sau sfârșitul partituri.

Alteori se apasă tastele foarte ușor, fără a se emite sunete, cu rol de rezonanță, sunetele respective notându-se cu note rombice. Școala americană de muzică modernă, reprezentată de compozitorul John Cage, exploatează la maximum posibilitățile pianului, căutând noi resurse timbrale prin procedeul *preparării*, care poate fi realizat prin schimbarea acordajului, prin introducerea între coarde a unor hârtii, bile, nasturi, etc., prin ciupirea coardelor, prin trântirea capacului, sau prin băți ritmice pe suprafața sa, chiar cu lovituri cu un ciocan de clopote a coardelor, cu baghete de timpani sau periutele de la toba mică.

Istoricul și evoluția pianului :

Istoria celui mai răspândit instrument din lume, dacă ne referim strict la instrumentul dotat cu ciocănele numit *fortepiano*, este relativ scurtă și numără abia trei secole.

Dacă lărgim însă sfera de cercetare și ne referim la instrumente cu coarde și claviatură, originea instrumentului poate să atingă Evul Mediu.

Unii teoreticieni, nesatisfăcuți de relativa tinerețe a instrumentului, se întorc în timp până în Antichitate, la unul dintre cele mai simple și primitive instrumente, *monocordul* matematicianului grec Pitagora (500 î.Chr.) utilizat la măsurarea intervalelor și considerat ca **strămoș îndepărtat al pianului**, sau chiar alt instrument cu claviatură, *orga*.

Alții însă, menționând modul de producere a sunetelor prin lovire pomenesc un alt strămoș, mai rustic, dar mai dinamic, *cymbalo* – cu numele popular – *țambal*, a cărui denumire nu neagă înrudirea sa cu *clavicembal*-ul, a cărui origine foarte veche pare a fi orientală.

Există și astăzi controverse în privința strămoșilor pianului în rândul muzicologilor, organologilor, muzicienilor, de aceea vom prezenta diversele păreri exprimate pentru o bună informare, lăsând fiecăruia dreptul de a decide.

Școala germană susține descendența pianului, de fapt a tuturor instrumentelor cu claviatură pe linia *țiteră-cymbalo-clavicord-clavecin-pian*.

Francezii susțin părerea, conform căreia, unicul strămoș direct al pianului poate fi considerat *clavicordul*, cunoscut încă din Evul Mediu (aprox. sec. XII-XIV) ca instrument cu coarde lovite.

O parte din organologii englezi și americani ne duc înapoi, pe linia *orgă-monocord-clavicord-spineta-clavecin*. Mulți muzicieni consideră însă doar *clavecinul* ca strămoș direct al pianului.

Istoria pianului nu este încă pe deplin clarificată. Totuși ideea de a construi un asemenea instrument aparține germanilor, datorită cărora s-a răspândit acest tip de invenții. Prin strădania constructorului de orgi

Silbermann din Strassburg, Freiberg și Dresda, modelul lui Cristofori a fost perfecționat continuu și a căpătat o valoare nouă.

Instrument la modă în sec. al XVII-lea, alături de *clavicord* și *orgă*, **clavecinul**, dotat cu mijloacele de expresie muzicală limitate, i-a determinat pe constructori să-i înlocuiască mecanismul caracteristic cu cel al clavicordului. Atunci, se pare că s-a declanșat istoria unui nou instrument muzical, eveniment ce pare să fi avut loc, aproape în același timp, în Germania, Italia și Franța.

Povestea pianului începe la jumătatea secolului al XII-lea cu primul său strămoș - monocordul cu clape - căruia ulterior i-au fost adăugate mai multe coarde, transformându-se în mult mai cunoscutul clavicord, care funcționa printr-un mecanism de atingere a coardelor în momentul apăsării clapelor. Până la începutul secolului al XV-lea, clavicordul ajungea să aibă zece coarde, fiecare dintre ele producând cel puțin două note prin atingerea coardelor în două puncte diferite pe lungimea acesteia.

Un alt instrument premergător pianului a fost clavecinul, care producea sunete atunci când în urma atingerii clapelor coardele erau ciupite de pene de lemn sau metal, așa cum buricul degetelor ciupește coardele de chitară. Acesta avea însă dezavantajul de a nu permite celui care cânta să ofere dinamism muzicii. Deși a fost des utilizat pe parcursul a două sute de ani, până în secolul al XVIII-lea claviatura sa ajungând până la opt octave, clavecinul a pierdut treptat teren în fața unui nou instrument numit pianoforte.

1709 - *Gravicembalo* (it.), denumire dată de Bartolomeo Cristofori, inventatorul mecanicii pianoforte-lui, *primului pian cu ciocănele*.

Instrumentul a fost imaginat, se pare, la Florența în anul 1698 cu numele de *arpicembalo che fa il piano e il forte* și realizat ulterior, în anul 1710-1711. Scipione Maffei face o prezentare dataliată a instrumentului în *Giornale dei Letterati d'Italia*, vol. 5 din anul 1711: *“Questo è propriamente strumento da camera, e non è però adattabile a una musica di Chiesa, o ad una grand’orchestra... Egli è certo, che per accompagnare un cantante, e per secondare uno strumento, ed anche per un moderato concerto riesce perfettamente: benché non sia però questa l’intenzione sua principale, ma sì quella d’essersonato a solo, come il leuto, l’arpa, le viole da sei corde, ed altri strumenti de’ più soavi.”* Mecanica acestui prim pian, cunoscută sub denumirea germană de „Stosszungenmechanik”(stossen=a împinge, Zunge=limbă), a fost îmbunătățită ulterior de celebrul constructor german A. Stein.

Acesta înlocuiește ciupitoarele coardelor de la clavecin cu ciocănele, prevăzute fiecare cu câte un scăunel, pe care sunt așezate capetele ciocănelelor și o limbă mobilă; în momentul în care se apasă pe clapă, ciocănelul se ridică și lovește coarda; folosind un procedeu, numit „échapement”, clapa se retrage în poziția inițială.

Inventatorul pianului, deși contestat de unii, este considerat **Bartolomeo Cristofori** din Padova, Italia, care a creat în **1698** un mic clavecin cu ciocănele, iar în 1709-10, se presupune că primul pianoforte. Invenția sa este contestată de unii muzicieni, în sensul în care aceasta denumea un *cembalo*, adică un clavecin cu ciocănele, și nu un pian.

A. Dolmetsch, în lucrarea *Interpretation of music of the XVIIth and XVIIIth centuries* afirmă că a văzut o variantă de *tympanon*, prevăzut cu o mecanică rudimentară de tip vienez, cu mici ciocănele, construită în jurul anului **1610**, devansând astfel celebra invenție cu 100 de ani.

1711 – englezul J. Shaw inventează diapazonul, mijloc important în acordajul pianelor.

1716 – matematicianul englez Taylor stabilește formula de calcul a frecvenței unei coarde în funcție de lungime, masă și tensiune.

Unii organologi susțin și astăzi că, aproape în același timp cu Cristofori din Italia, organistul german **Chr. Gottlieb Schröter**, (care a creat un model de pian, denumit „Hammerklavier”, dezvoltat și perfecționat mai târziu de renumitul constructor de orgi Gottfried Silbermann din Germania) și constructorul francez de clavecine **Jean Marius**, au inventat câte un pian cu ciocănele, cu denumiri diferite.

Un exemplar, denumit **Hammerklavier**, construit de Schröter din Dresda între **1717-1720**, este expus la Muzeul Metropolitan din New York. Se presupune că acesta a construit primele pianе în jurul anului 1699. J.S. Bach cercetează acest nou instrument foarte serios în anul 1733, dar nu-l agreează. Trei dintre pianele constructorului german Silbermann din Freiberg se mai păstrează și astăzi în muzee din Europa și SUA (datate însă după 1700). Ca urmare a evoluției continue a artei interpretative la clavecin – instrument la modă, ce nu mai deținea doar un rol armonic ci unul solistic – Silbermann împreună cu nepotul său J. Heinrich, pun bazele unei

celebre manufacturi de clavicorduri, clavecine și pianoforte în orașul Freiburg.

La Academia de Științe din Paris, în anul **1717**, J. Marius, propune același mecanism cu ciocănele ca cel al lui Cristofori să fie aplicat unor instrumente cu claviatură, pentru a mări volumul sonor și a îmbunătăți calitatea timbrală. Planșele noii invenții au fost incluse în vol. 3 din *Machines et inventins, aprouvée pour l'Académie Royale des Sciens* 1713-1719.

1728 – se înființează la Londra prima și cea mai veche firmă de construcție a pianelor **Broadwood**.

1730 – englezul J. Walsh dezvoltă o formă a gravării notelor, pentru a putea fi mai ușor tipărite.

Forma pianelor s-a schimbat, luând pe parcursul dezvoltării sale diferite înfățișări : la început avea forma clavecinului, apoi pătrată, dreaptă, de piramidă, de liră, rotundă, de girafă, etc.

În privința pedalelor, consemnăm existența, la început, a unor dispozitive manuale sau pedale sub forma unor registre timbrale, întâlnite la orgă, armoniu, clavecin, spinetă, clavicord, etc., care permiteau obținerea unor sonorități apropiate instrumentelor de suflat, percuție sau coarde. Pe parcurs acestea sunt înlocuite de un genunchier, care permitea independența mâinilor.

1742 – din acest an este cunoscut cel mai vechi *pian drept*, (Tafelklavier=lb. germ.), construit de J. Söcher din Sonthofen.

1745 – Chr. E. Friederici din Gera construiește un pian, (conceput de italianul Vincenzo del Mela în anul 1739, asemănător unui pian drept), pe care-l denumesc *Pyramidenflügel*, datorită formei sale.

1745 – este anul în care J.S. Bach se exprimă aprobator în privința pianelor lui Silbermann, expuse la palatul din Potsdam.

După anul **1760**, noul instrument, pianoforte, dotat cu mecanica clavicordului inventată de Cristofori, se impune categoric în viața muzicală, majoritatea muzicienilor optând pentru el. Un rol important în răspândirea instrumentului l-a avut Zumpe, german de origine, stabilit la Londra după anul 1750.

1768 – are loc primul concert public a lui J. Chr. Bach, pe un pian.

Până în anul **1770**, compozitorii scriu încă pentru cembalo, iar noul stil pentru pianoforte se dezvoltă datorită fiilor lui Bach, C.Ph. Emanuel și Christian, dar și datorită compozitorilor J. Haydn, W.A. Mozart și M. Clementi; acesta, mai târziu, se va ocupa de construcția pianelor.

Începând cu anul **1770**, R. Stodart, J. Broadwood și A. Backers, dezvoltând ideile lui Cristofori și Silbermann, pun bazele “mecanicii engleze”, unde ciocănelele sunt fixate pe o tijă din lemn, care prin intermediul unor pârghii sunt direcționate spre coarde folosind sistemul “échapement”.

Mecanica germană, denumită „de tip vienez” *Prellzungenmechanik* (prellen=a lovi, Zunge=limbă) se datorează lui A. Stein, elev a lui Silbermann. Această mecanică are plasate ciocănelele direct pe capătul fiecărei pârghii, în continuarea clapei. Perfecționări ulterioare ale mecanicii sunt făcute de J. A. Streicher, care introduce tehnica de percutare a coardelor din poziția de sus în jos, tehnică ce a stat la baza construirii pianului drept, a pianinei.

1774 – J. Jph. Merlin din Anglia introduce pedala stângă *una corda*. Pentru a reduce intensitatea sonoră, J Merlin reactualizează pedala „una corda”, concepută de Cristofori; un mecanism deplasează ciocănelele astfel că fiecare ciocănel lovește doar una din cele două coarde duble repartizate pentru fiecare sunet; este adevărat că această pedală se folosea doar pentru registrul grav.

Germanul A. Beyer patentează la Londra, în anul **1777** o inovație importantă adusă pedalei de dinamică, denumită „forte”, pe atunci din lemn, folosită pentru ridicarea amortizoarelor (surdine). Sistemul de pedale introdus după anul 1880 lărgeste scara intensităților și a timbrurilor, îmbogățind paleta coloristică și de expresie a pianului.

Între anii **1772 – 77**, englezii Backers și Stodart îmbunătățesc mecanica, denumită până azi mecanică engleză, introducând și corzi mai robuste, întărite cu bare metalice.

1789 – englezul Broadwood introduce pedale și elaborează *mecanica engleză*, la care ciocănelul, aflat în partea opusă claviaturii, fixat pe scaunul său, este pus în mișcare de un mecanism complicat de axe.

1793 – anul construcției ultimului *cembalo* de către firma Broadwood.

1794 – ambitusul pianelor atinge 6 octave, mergând de la **C1** la **c4**. În același an, Joh. A. **Ibach**, fondează cea mai veche firmă de pian care se păstrează până astăzi. Tot în acest an, firma Erard crează așa numitul echapement, care permitea ciocănelului să se elibereze de pilotul automat la 2 mm de coardă.

1802 – firma Broadwood folosește utilajele cu aburi, ca nouă tehnologie în confecționarea pianelor.

1804 – ambitusul pianelor se mărește de la **C1** la **f5**.
Austriacul I. Pleyel, elev a lui Haydn, se stabilește la Paris unde fondează o manufactură de pianе în anul **1807**, devenind principalul furnizor al celebrului pianist Fr. Chopin. El înlocuiește placa din lemn, susținătoare a coardelor, cu un cadru metalic, mult mai rezistent la extraordinara tensiune a corzilor.

1811 – R. Wornum construiește la Londra primul său *cottage-piano*.

1816 – germanul J.N. *Mälzel* își patentează invenția *metronom*-ului, cu toate că ideea se datorează unui ceasornicar din Amsterdam, pe nume Winkel. Primul compozitor care aplică indicații de tempo metronomice sonatelor sale este însuși Beethoven.

1817 – firma Broadwood îi trimite lui Beethoven, aproape complet surd, cu ajutorul unui vapor, pe 27 decembrie un pian, care va ajunge sub formă de cadou abia peste trei luni. Colecția de pianе a „titanului de la Bonn” se ridică astfel la trei : unul din anul 1803 de la Erard, un Broadwood din anul 1817 și un Graf din anul 1825.

1821 – 22 parizianul Erard inventează mecanica cu repetiție, denumită și „double échapement”, o invenție foarte importantă, care a fost elaborată încă din anul 1790 și care introduce mecanismul cu repetiție al ciocănelelor, dar care este definitivată abia în anul 1822. Astfel fiecărui ciocănel i se crează posibilitatea să execute o mișcare dublă, dus-întors, folosind un sistem special, destul de sofisticat, de pârghii. Acest sistem mărește precizia și viteza de atac în repetiția sunetelor, sistem ce stă la baza construcției pianului modern cu mecanică engleză. De asemenea el echipează discantul cu trei coarde.

Succese remarcabile în acest domeniu au fost obținute, mai târziu de germanul H.E. Steinweg, stabilit ulterior în U.S.A. sub numele de Steinway, fondator al uneia dintre cele mai mari fabrici de pian, renumite în lume pentru calitatea deosebită a execuției.

1823 – ambitusul pianelor atinge 85 de sunete, de la **A2** la **a4**.

1825 – constructorul american din Boston A. Bancock, prevede pentru prima oară un cadru metalic, care să stabilizeze tensiunea mare a coardelor.

J.H. Pape, vechi colaborator a lui Pleyel, pornind de la teorema în care diagonala unui pătrat este mai mare decât laturile sale, montează corzile pe diagonala cutiei de rezonanță, inventând astfel principiul, practicat și astăzi, al coardelor încrucișate, din anul **1826**.

Totodată, acesta înlocuiește pielea din capul ciocănelelor cu o pâslă rezistentă, denumită în lb. germ. *Filz*, care dă și astăzi strălucire sunetelor unui pian.

1828 – Ignaz **Bösendorfer** înființează la Viena firma sa constructoare de pian.

1834 – la Birmingham, *Webster* toarnă prima coardă din oțel.

1840 – **H. Herz**, pianist, compozitor și constructor de pian, îmbunătățește mecanica pianului la Paris, aducându-l spre o formă definitivă, care se practică și astăzi.

Până în jurul anului **1850**, existau peste o mie de patente de pian și firme înregistrate.

1853 – trei constructori celebri își înființează firmele : **Steinway** la New York, **Bechstein** la Berlin și **Blüthner** la Leipzig. Astfel, trei dintre firmele cele mai renumite și astăzi, sunt copiii aceluiași an.

Iată o listă sumară a firmelor ce ființau în jurul anului 1850 :

1828 **Bösendorfer** la Viena;

1834 **Thürmer** la Meissen, azi la Bochum;

1835 **Steinweg** la Braunschweig (din 1865 **Grotrian-Steinweg**);

1845 **Rönisch** la Dresda, azi la Leipzig;

1846 **Sauter** la Spaichingen;

1849 **Seiler** la Liegnitz, azi la Kitzingen;

1851 **Feurich** la Leipzig, azi la Grunzenhausen;

1852 **Steingrüber** la Bayreuth;

1853 **Bechstein** la Berlin;

1853 **Blüthner** la Leipzig;

1853 **Steinway** la New York;

1859 **Förster** la Löbau;

Henry Steinway emigrează în America în **1851**, iar în 1865 îl urmează fiul său Theodor, care se numea Steinweg și care vinde afacerea sa din Braunschweig unor angajați, printre care și Wilhelm Grotrian.

Abia după anul 1980, cele 2 firme se reunesc, cele din Europa se numesc **Grotrian- Steinweg** iar cea americană **Steinway**.

1855 – firma **Steinway** din New York stabilește și prezintă forma pianului modern cu un cadru metalic, care conține și un strat de bronz, deasupra cutiei de rezonanță, pe care sunt întinse corzile încrucișate, respectiv bașii deasupra mediilor și înaltelor.

1866 – fabrica de pian **Rönisch** prezintă placa de metal totală, adică se acoperă și cuiele de acordaj pentru fixarea butucului, placă standardizată până astăzi.

1874 – firma **Steinway** prezintă primul pian de concert cu trei pedale.

1885 – are loc la Viena o conferință internațională pentru stabilirea acordajului, în care sunetul **la1** al diapazonului va fi urcat la 435 Hz.

1887 – ceasornicarul japonez **T. Yamaha** construiește primul instrument muzical, iar din anul 1900 primele pianе; în numai o sută de ani devine lider mondial.

1890 - firma **Blüthner** introduce pianelor sale sistemul numit *Aliquot*, adică celor trei coarde li se mai adaugă una la mică distanță deasupra, fără să fie atinsă de ciocănele, aceasta va fi o coardă de rezonanță.

1891 – firma **Steinway** prezintă pianе de concert cu ambitusul de la **A2** la **c5**, lărgind astfel la maximum posibilitatea extinderii claviaturii.

1900 – firma **Bösendorfer**, prin noul său model „Imperial” de 2,90m mărește claviatura în bas până la 8 octave, devenind cel mai mare pian cu coadă până cînd **Fazioli**, o tânără firmă italiană, va construi un pian de peste trei metri.

În jurul anului **1900** existau:

localitate Locuitori **Fabrici de pianе**

Paris 3,5 Mil. **50** (o fabrica la 70.000 locuitori)

Londra 7,0 Mil. **175** (o fabrica la 40.000 locuitori)

New York 3,7 Mil. **130** (o fabrica la 28.000 locuitori)

Berlin 2,0 Mil. **175** (o fabrica la 11.000 locuitori)

1939 – la conferința din Londra „International Federation of the National Standardizing Association”, se adoptă înălțimea standard recunoscută internațional, astfel că sunetul **la1** devine egal cu **440 Hz**.

La începutul sec. XX se dezvoltă instrumentele muzicale mecanice, iar începînd cu anul 1930 și

instrumentele muzicale electrice și electronice, subiect tratat pe larg în următorul capitol.

Tipuri de instrument :

Toate modelele de pian au fost cunoscute sub numele de **Pianoforte**. Această denumire vine datorită faptului, că prin acționarea ciocănelelor mai tare sau mai slabă se puteau obține nuanțe diverse.

Instrumentul cunoaște două forme constructive distincte:

1. Pianul cu coadă, Flügel (germ.), **grand piano** (engl.), **grande pianó** (fr.), unde corzile sunt dispuse pe orizontală într-o carcasă din lemn, sprijinită de obicei pe trei picioare. Pianele cu coadă se împart, în funcție de lungime, în următoarele categorii:

- *Pian cu coadă scurtă* (lungime ~140-180 cm), denumit și cu sfert de coadă, sau cu lungimi până la semicoadă;
- *Pian cu coadă medie* (lungime ~180-230 cm), denumit și cu semicoadă, sau cu lungimi până la trei sferturi;
- *Pian cu coadă lungă* (lungime ~230-300 cm) - cele mai lungi de peste ~240 cm sunt astăzi considerate **piane de concert**.

Forma acestora este împrumutată de la clavecin, iar coardele sunt dispuse în evantai pe orizontală. Apariția acestui instrument de mari dimensiuni s-a datorat necesității evoluției artei interpretative pianistice sub forma unor concerte în săli mari, cu un public din ce în ce mai numeros. R. Stodart și A. Beyer construiesc în anul 1777 un nou tip de pian, **grand-piano**, cu o cutie de rezonanță de forma unei aripi de pasăre (Flügel=aripă în lb. germ.). J. Broadwood realizează între anii 1781-1783 un pian de concert cu mecanică engleză, cu 2 pedale și o claviatură de 5 octave. Claviatura se extinde la 6 octave

în anul 1795 și la 6 ½ octave în anul 1804. Prima pedală a fost gândită de Cristofori cu dorința de a reduce intensitatea sonoră, ea a fost denumită „una corda” și dădea posibilitatea ciocănelului să lovească doar una din cele două coarde duble, repartizate fiecărui sunet, prin deplasarea mecanismului spre dreapta. Apariția pedalei „de surdină” se datorează germanului A. Beyer. După aproape 100 de ani de la invenția lui Cristofori, în 1789 J. A. Stein a inventat pedala din dreapta, denumită “forte” a pianului. În Franța, după unele încercări ale lui J. Marius, S. Érard construiește în anul 1796 primul pian cu mecanică engleză, folosind însă sistemul „échapement” a lui Cristofori. De acum încolo se poate vorbi de apariția școlii franceze de constructori de pian. În anul 1996, la Târgul de Muzică din Frankfurt, Germania, a fost prezentat în premieră mondială un pian de concert de avangardă „Pegasus”, o sinteză a lutieriei și structurii mecanice clasice cu un design inedit, propriu sec. XXI, creație a designerului prof. Luigi Colani și a societății „Wilhelm Schimmel Pianofortefabrik”, model realizat în anul 1994.

2. Pianină, (it.) pianino, (fr.) piano droite, (engl.) upright piano, (germ.) Tafelklavier, instrument cu coarde lovite și claviatură, în care corzile și carcasa sunt dispuse în plan vertical pentru a ocupa mai puțin spațiu. Poate avea înălțimi variabile.

În interior este montată vertical o placă de rezonanță dreptunghiulară din fontă (vopsită sau în aliaj cu bronz), pe care sunt întinse într-o anumită ordine 210-226 coarde simple, duble și triple, repartizate astfel: simple între sunetele La1-Sol#, duble între La-mib2, triple între mi2-do7. Claviatura conține 86 clape, din care 52 sunt albe (sunete naturale) și 36 negre (sunete artificiale, adică alterate cu # sau b), acoperind o suprafață sonoră de 7 octave. Claviatura este cuplată la un mecanism de tip austriac, numit *vienez* (german) sau unul denumit *englezesc*. La baza instrumentului se găsesc 3 pedale. Funcțiile pedalelor la pianină diferă de cele ale pianului, astfel dacă se apasă pedala din stânga, mecanismul apropie ciocănelele de corzi, percutând cu mai puțină forță, obținând un sunet mai slab și mai scurt. Acționând pedala din mijloc, o placă din lemn prevăzută cu o bandă din pâslă, numită surdină, se interpune între ciocănele și coarde, oprind vibrațiile intense, rezultând astfel sunete estompate.

Această pedală de surdinare a fost introdusă de J. Broadwood în anul 1783. Doar pedala din dreapta are aceeași funcție ca aceea a pianului, denumită și *pedala forte*, care prin apăsare prelungește sunetele prin ridicarea tuturor surdinelor de pe coarde amplificând astfel sonoritatea.

Ca surse reale de inspirație pentru modelul de pianină consemnăm prezența unor tipuri de pianoforte create de numeroși constructori de instrumente cu claviatură: *clavecin drept*, creat de F. Rigoli în anul 1620; *pian vertical* cu coadă a lui R. Stodart în anul 1795; *cabinet-pianoforte* a lui W. Southwell din anul 1807, considerat primul pian drept; *pianoforte vertical*, numit *cottage*

piano, creat de R. Wornum în anul 1811 și botezat de C. Pleyel în 1838 cu diminutivul *pianino*.

Prezentăm și alte variante de pianine sau plane :

Ditanaklasis, instrument cu coarde lovite și claviatură, variantă de *pianină* cu mecanică vieneză ale cărei ciocănele lovesc coardele la mijlocul lungimii lor, prevăzut cu două genunchiere pentru intensitate (f și p). Instrumentul a fost construit la Viena de M. Müller în anul 1800. Acest prim exemplar se află expus în colecția H. Neupe din Nürnberg. Modelele următoare erau prevăzute cu 2-3 pedale în loc de genunchiere și au o întindere cromatică de la Fa – fa5.

Pian pătrat, (it.) **pianoforte a tavola**, (fr.) **piano carré**, (engl.) **square piano**, (germ.) **Tafelklavier**, instrument cu coarde lovite și claviatură, variantă de *pianină* cu cutia de rezonanță dreptunghiulară sau rectangulară, având coardele desfășurate oblic, în poziție orizontală.

El prezintă un mecanism cu registre timbrale care imită unele instrumente cu coarde, de suflat sau de

percuție. În privința paternității invenției pianului pătrat există opinii divergente. Îl menționăm pe germanul Ch. G. Friederici, care figurează cu un exemplar construit în anul 1753. Din necesități practice, Friederici a preferat o cutie de rezonanță de clavicord, datorită dimensiunilor sale reduse. De asemenea există opinia că prin anul 1742-44, un anume german, Söcher din Sonthofen ar fi construit primul *Tafelklavier*. De fapt, mai important este să semnalăm că după anul 1760, acest nou instrument este tot mai des în atenția constructorilor : din Anglia – J.Ch. Zumpe, elev a lui G. Silbermann, cu un *square piano*; din Franța – S. Érard, care se inspiră după Zumpe și construiește *clavecinul mecanic*, iar în anul 1777 definitivează *pianoforte carré*. În anul 1808, același S. Érard, aplică unui pian mecanica cu repetiție (*mécanisme à étrier* în lb. fr.). Se spune că la acest instrument s-ar fi cântat în Franța pentru prima oară cântecul patriotic, devenit ulterior imn național „Marseillaise”, compus în anul 1792 de ofițerul Cl. J. Rouget de Lisle. Pianul pătrat se răspândește cu rapiditate în toată Europa, dar mai ales în America de Nord. În sec. al XX-lea acest instrument a dispărut din practica muzicală, fiind înlocuit de pian, astfel devenind un simplu exponat de muzeu.

Giraffenklavier (germ.), **giraffen piano** (engl.), instrument cu coarde lovite și claviatură, variantă de *pian*, prevăzut cu mecanică germană.

Cutia de rezonanță, de formă asimetrică, este o consecință a lungimii descrescătoare a corzilor montate pe verticală. Din dorința de a ocupa spațiu mai puțin în saloanele nobiliare, constructorii de instrumente muzicale au conceput modele cu cutia de rezonanță pe verticală.

Astfel W. Southwell a creat cabinet-pianoforte, R. Wornum cotage-piano, M. Müller ditanaklasis, iar R. Wornum și H. Pape au definitivat pianina. Instrumentul a fost răspândit în Austria și Germania în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea și în prima jumătate a sec. al XIX-lea.

Producători de pian : Printre cele mai cunoscute firme producătoare de pian se numără astăzi: Steinway & Sons (SUA și Germania), C. Bechstein (Germania), Blüthner (Germania), Bösendorfer (Austria), Petroff (Cehia), Yamaha (Japonia), Kawai (Japonia), etc.

Triumful pianului, în defavoarea altor instrumente cu claviatură, se petrece la sfârșitul sec. al XVIII-lea – marea majoritate a compozitorilor clasici, romantici (singura excepție fiind Berlioz), au transformat pianul într- un câmp de explorare, în fermentul improvizațiilor lor, laboratorul intuițiilor lor, chiar vectorul unic al geniului lor (ex.Chopin). Deși inferior altor instrumente în privința cantabilității, pianul a cunoscut o largă utilizare, mai ales în muzica de cameră și cea concertistică, literatura pianistică fiind una dintre cele mai bogate.

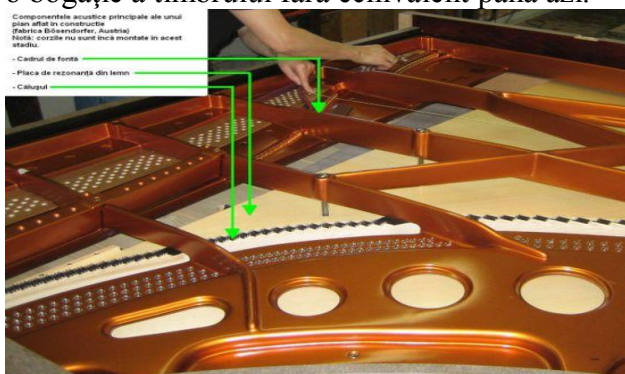
În ansamblul orchestral, pianul îmbogățește coloritul prin timbrul său, modificând profund echilibrul, mai ales în registrele extreme. În grav, sonoritățile pot fi întărite de timbrul sumbru și metalic al pianului, în timp ce în acut, sonoritatea suflătorilor de lemn capătă vigoare grație timbrului ascuțit, scânteietor al pianului. În unele

cazuri pianul poate realiza un fond sonor prin arpegii susținute iar prin tremolo contribuie la susținerea acordurilor instrumentelor aerofone. Precizia atacului său este de un real folos orchestrei în execuția ritmică.

Prin încredințarea unor pasaje ca instrument solistic, în cooperare cu orchestra se poate realiza o diversitate timbrală între timbrele orchestrei și cel al pianului, puțin rece și uniform.

Acest instrument ocupă în istoria muzicii un loc unic, de neînlocuit. Progresele acestui instrument nu îl pun în imediată concurență cu clavecinul, dar acțiunea decisivă a lui Johann Christian Bach și Wolfgang Amadeus Mozart înclină clar balanța în favoarea noului instrument, ale cărui imense calități Beethoven nu a încetat să le laude: „Este mult prea bun pentru mine”, „îl voi considera [pianul] ca pe un altar, pe care voi depune divinului Apollo cele mai prețioase ofrande ale sufletului meu”.

În ciuda imperfecțiunilor sale, noul instrument muzical propune o paletă expresivă, o amplitudine sonoră și o bogăție a timbrului fără echivalent până azi.

Elementele constructive ale unui pian

Acordaj :

Corzile, ~240 la număr, sunt strânse cu o forță de peste 20.000 kg /cm³, adică tensiunea lor între laturile ramei este de 20.000 kgf, în registrul acut presiunea lor poate depăși 80 de atmosfere (80.000 kgf). Trusa cu scule moderne de acordaj conține, pe lângă clasică cheie de acordaj, instrumente de reparat și de acordat electronice, șurubelnițe, clești etc., diapazonul de acordaj sau un oscilograf electronic și acele de intonare. Cu aceste ace se rărește pîsla de pe ciocănele sau se îndesește, îmbibând-o cu puțin colodium. Când pîsla e deasă sunetul se îngroașă, când pîsla respiră, sunetul se limpezește.

Deoarece orice variație de umiditate sau temperatură duce la dezacordarea instrumentului, lemnul în care sunt montate cuiele de acordaj este din esență tare și este supus unui tratament special. La construcția pianului se folosesc mai multe feluri de esențe de lemn: stejar, fag, arțar, plop canadian, brad și molid, cât și alte esențe mai moi.

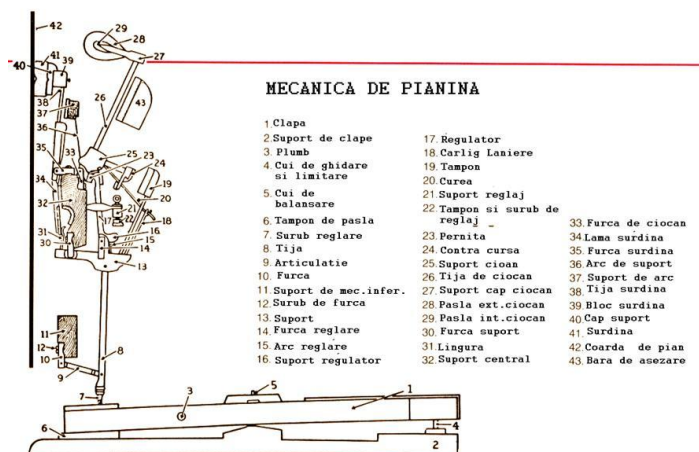
Există două sisteme de mecanică: vieneză și engleză. Mecanica engleză este de preferat în locul celei vieneze, este mai ușor de intervenit pentru reglare sau reparație, sistemul e mai solid și funcționarea e mai precisă.

Un acordor bun trebuie să dețină, pe lângă cunoștințe de prelucrarea lemnului, a metalului, a materialelor sintetice, un auz intern foarte fin, bine dezvoltat și exersat zi de zi, dar și o manualitate bună, acumulată în timp, dublată de o experiență îndelungată.

Cheresteaua pleacă din fabrică cu o umiditate de 10-12 %, dar poate ajunge în casa cumpărătorului cu 0 % iar atunci pianul începe să sune inegal, să zbirniie. La o crăpătură cât de mică sunt multe de făcut - meșterul

trebuie să o astupe cu o pană cu clei de oase, să finiseze cu o rindea micuță și să lăcuiască din nou locul. Corzile se rup frecvent, mai ales cele subțiri, numite minore.

În țara noastră nu există o școală de acordori de pian. Cu toate acestea, prin anii 1950-70, în Ardeal, câțiva mari meșteri acordori germani, printre care îl cităm pe celebrul K. Finck din Sibiu, au format mulți ucenici, care la rândul lor au dus această nobilă meserie mai departe. Unul dintre cei mai cunoscuți pianiști ai zilelor noastre, Dan Grigore, afirmă că nu există o piață a acordurilor în țara noastră. "În Europa un acordor e o bijuterie : la concertul de la München din 1996, ultimul concert la care am fost invitat de Celibidache, am cântat pe un pian celebru, Steinway, ce fusese lăsat moștenire filarmonicii de către Arturo Benedetti Michelangeli cu o clauză în contract: să fie acordat doar de acordorul său personal, Fabrini, iar pianul era păstrat într-un container de aluminiu".

Acordorul de pian testează și acordează pianul până când obține sunetul corect. El poate fi specializat pe diferite tipuri de pian sau chiar pe alte instrumente.

Obligațiile sale includ: să testeze pianul pentru a găsi sunetul corect și să-i mențină mecanica în stare corespunzătoare; el reglează tensiunea corzilor până când sunetul corespunde cu cel al diapazonului de acordaj; el acordează corzile următoare prin comparație cu cele acordate mai înainte prin diverse tehnici, considerate secretele meseriei; tot el poate să repare instrumente și să înlocuiască părțile deteriorate.

Contemporani / urmași ai pianului :

Unul din contemporanii pianului este considerat **Aelopantalon**, instrument hibrid cu claviatură, combinație de *pian* cu aelomelodicon, obținut de J. Dlugosz la Varșovia în anul 1824, instrument pe care a concertat Fr. Chopin în două concerte publice (27 mai și 10 iunie 1825) la sala Conservatorului.

Alt contemporan al pianului este **Aeroclavicorde** (fr.), instrument hibrid, cordofon, cu rezervor de aer (burduf) și claviatură. Invenția aparține germanului J. J. Schnell, care împreună cu Tschirski expun instrumentul la Paris în anul 1789. Pianistul și compozitorul german H. Herz se inspiră după acest model și construiește un urmaș, **pianul eolian** în anul 1851.

Același J. Schnell a conceput în 1789 un model, numit **anemochord**, cu o claviatură de 5 octave, iar

fiecare sunet avea repartizat câte 3 coarde la unison, conform principiului harpei eoliene.

Armoniu-pian, instrument hibrid, cu rezervor de aer, corzi și două rânduri de ciocănele și claviatură, inventat și perfecționat de cehul W. Hlawatsch.

Ibachord (engl.), instrument cu coarde ciupite și claviatură, tip de *cembalo*, conceput de englezul J. Rehbock în anul 1902 și realizat de firma germană Ibach.

Lautenklavizymbel – Lautenklavier (germ.), **lute harpsichord** (engl.), instrument hibrid, combinație între clavecin și lăută, prevăzut cu trei rânduri de coarde, din care două din maț și una matisată cu fir de alamă și o claviatură. Instrumentul a fost realizat în anul 1740 de constructorul de orgi Z. Hildebrand, după o idee sugerată de J.S. Bach. Paternitatea invenției este disputată între J. Adlung, instrumentul fiind descris în *Musica mechanica*

organoedi în anul 1768 și J.Ch. Fleischer din Hamburg prin anul 1718, după unii autori italieni.

Un urmaș al pianului este considerat **Melopiano**, instrument cu coarde lovite și claviatură, variantă de *pian* cu un mecanism suplimentar cu ciocănele acționate de pedale, care permit prelungirea sunetelor obținute. Brevetul de invenție îi aparține lui L.A. Caldara și Bossi din Torino în anul 1837. O variantă de melopiano manevrat de un mecanism de ceasornic a fost realizat la Paris.

Alt urmaș este **Melotetrafon**, instrument hibrid cu coarde ciupite, căruia i s-a atașat un mecanism cu ciocănele și o claviatură de pian. Invenția îi aparține lui E. de Vlaminck și fraților Limonaire, brevetată în anul 1892 la Paris. La Bruxelles, aproape în același timp, E. Dansaert și V. Mazel au realizat cu aceeași idee un violoncel-pian și o violă-pian.

Orpheon (fr.), instrument cu coarde frecate și claviatură, variantă de *chirondă*²⁶, prevăzut cu un mecanism cu ciocănele din alamă, plasat într-un cofret asemănător cu trei volume de cărți suprapuse și două claviaturi. Claviatura principală, formată din clape de abanos sau fildeș comandă două ciocănele pentru două coarde; claviatura secundară, formată din cinci clape pătrate de argint este situată în fața claviaturii principale, cuplată cu un șir de coarde bourdon. Instrument caracteristic practicii muzicale franceze din sec. al XVIII-lea.

Orphika (gr.), instrument hibrid, combinație între *pian* și harpă, a cărei mecanică de mici dimensiuni era introdusă într-o caseta portabilă. Instrumentul a fost inventat de vienezul C.L. Rölling.

²⁶ Instrument hibrid, tipic european, cu coarde frecate, prevăzut cu o manivelă în loc de arcuș.

Panophone, instrument cu coarde lovite și claviatură, variantă de *pian*, conceput de italianul Bozza, al cărui mecanism era suplimentat cu un sistem de pedale pentru obținerea de diferite intensități sonore. Licența de construcție a fost dată în anul 1894 în Franța.

Pansymphonicon, instrument hibrid, combinație de *pian* cu armoniu, construit în anul 1839 de austriacul P. Singer.

Pansymphonium, instrument cu claviatură, inventat în anul 1872 de tirolezul R. Lechleitner.

Piano melodieux, (fr.), instrument hibrid, combinație de pian și armoniu, construit de francezul L. Guerin în anul 1883.

Piano melodium, instrument hibrid, combinație de pian cu armoniu, prevăzut cu două claviaturi: cea superioară repartizată pianului, cea inferioară destinată armoniului. Instrument conceput la Paris în anul 1885 de Jacob Alexandre.

Piano Organ (engl.), **Klavierorgel** (germ.), instrument hibrid, combinație de pian cu orgă, întâlnit în practica muzicală din Germania secolului al XVIII-lea.

Piano clavicord, instrument hibrid, combinație de pian și clavicord, conceput la Londra de germanul J. Geib în anul 1792.

Pyramidenflügel (germ.), instrument cu coarde lovite și claviatură, variantă de Hammerklavier în formă de piramidă, construit de E. Ch. Friederici în anul 1745 la Gera, în Germania. Exemplarul din imagine a fost construit în anul 1825.

Trifiniola, instrument cu coarde lovite și claviatură, tip de pianină construită de L. Hupfeld din Leipzig în anul 1920.

Capitolul VI

Instrumente mecanice, electrice și electronice cu claviatură, claviaturi (keyboards) moderne, asistate de computer sau cu computer integrat

Instrumente mecanice cu claviatură (anexa nr. 7):

Scurt istoric :

Dintotdeauna omul a visat să confecționeze obiecte care să se deplaseze sau să se miște singure, sau a unor instrumente muzicale care să cânte singure. Automatele²⁷, roboții, avioanele cu pilot automat, claviaturile (keyboards) din ziua de astăzi sunt o dovadă a capacității inventive umane.

Primul instrument muzical care poate cânta independent de voința omului este considerat a fi *harpa aeoliană*, menționată în jurul anului ~1000 î.Chr. Tot în Antichitate, în jurul anului 500 î.Chr. sunt menționate *clopotele aeoliene*, dar și unele automate din China care imită cântecul păsărilor.

Grecia, Egiptul și alte țări din Orientul Mijlociu ne-au lăsat documente interesante, care conțin planurile unor instrumente muzicale mecanice, între care și unele orgi hidraulice, descrise de Apollonius (~ 200 î. Chr.), Philan din Bizanț (~300 î. Chr.) sau Heron din Alexandria (~100 î. Chr.).

²⁷ Aristoteles descrie, în lucrarea sa „Politica” într-o viziune proprie, o lume a automatelor, niște „androizi” care să preia munca grea a oamenilor.

Primele instrumente mecanice, menționate în manuscrise arabe, se pare că au fost construite la curtea Califului din Bagdad (sec. 9 d. Chr.). Cea mai veche orgă cu valțuri, care există și astăzi, a fost construită în jurul anului 1502 și se află în cetatea Hohensalzburg.

La începutul sec. al XVIII-lea, în Mirecourt, au fost construite orgi miniaturale cu valțuri (Serinette sau Péroquette).

În anul 1850, Alexandre Debain patentează un sistem pentru pian, numit " Antiphonel ".

Secolul al XIX-lea, mai ales sfârșitul acestuia, poate fi considerat într-adevăr „perioada de aur” a *instrumentelor mecanice*, cu o bogăție de noi tehnici:

- Instrumente cu lamele și disc : Polyphon, Symphonium, Regina, Kalliope, Celestina;
- Organette cu discuri perforate din carton sau zinc: Kalliston, Ariston, Herophon, Amourette.

Către sfârșitul sec. al XIX-lea, în cadrul perfecționării și dezvoltării pianului, apare *pianul mecanic*, denumit *pianola*, dar și alte instrumente muzicale mecanice, unele datând chiar de la jumătatea secolului. Astfel, în jurul anului 1920, din totalul pianelor din America, mai mult de jumătate sunt piane mecanice. În aceeași perioadă începe declinul instrumentelor mecanice în favoarea celor electrice și electronice.

Primele aparate mecanice muzicale apar la sfârșitul sec. al XVIII-lea. La Amsterdam, în anul 1789 a fost inventată o orgă portabilă cu 4 claviaturi, tuburi labiale și limbi metalice, realizată după indicațiile abatelui, pianistului, organistului și teoreticianului german, G.J. Vogler.

În anul 1791, A.Th. Kunz construiește la Praga un instrument hibrid cu claviatură, combinație între orgă și pian. Câțiva ani mai târziu, împreună cu frații Still, el perfecționează acest instrument.

J.N. Mälzel construiește instrumentul numit *panharmonicum*, pentru care L. van Beethoven a scris o lucrare cu ocazia victoriei lui Wellington, intitulată „la Vittoria”, în 1805.

Un tip evoluat de orchestrion a fost imaginat de Ch. H. Bauer și J. Bauer, care introduc trei cilindri rotativi, capabili să redea melodii expresive, la Viena în anul 1828.

Fourneau este autorul invenției unui *armoniu expresiv*, pe care l-a realizat la Paris în anul 1844.

Un model de orgă mecanică, numit *harmonichord*, a fost realizat de Fr.Th. Kaufmann la Dresda în anul 1808; acesta reda timbrul unor instrumente de suflat și percuție, pentru care C.M. von Weber a compus un *Adagio und Rondo* în anul 1811.

Muzica se înregistra pe cilindri speciali, acționați de un mecanism asemănător celui de ceasornic. Mai târziu, cilindrii au fost înlocuiți cu rulouri de hârtie specială, perforată, iar acționarea a fost preluată de un motor electric. Acest tip s-a răspândit în decursul sec. al XIX-lea prin bălciurile și cabaretele din Europa și mai rezistă încă în Olanda, datorită muzicienilor ambulanți. Unele tipuri asemănătoare sunt expuse în colecția de instrumente muzicale a „Palatului culturii” din Iași.

Enumerăm câteva instrumente mecanice cu claviatură :

Clavicilindru, (germ.) Klavizylinder, instrument mecanic hibrid cu claviatură. Mecanismul său este alcătuit dintr-un cilindru rotativ din sticlă cuplat cu o

pedală și introdus într-o cutie de rezonanță, asemănătoare cu un clavecin. Claviatura este cuplată cu o serie de arcuri metalice, deosebit de flexibile, care ating cilindrul, iar acestea, prin frecare, produc sunete acordate. A fost inventat în anul 1799 și definitivat în anul 1814 de fizicianul german E.F.Fr. Chladni.

Melodicon, instrument mecanic cu coarde ciupite și claviatură, variantă de *clavicilindru*, prevăzut în interior cu cilindri de oțel în loc de coarde. Invenția îi aparține lui P. Riffelsen din Copenhaga, în jurul anului 1800.

Odeophone, instrument mecanic cu coarde ciupite și un mecanism cu claviatură, variantă de *clavicilindru*, conceput de acusticianul german E. Chladni în anul 1799 și îmbunătățit de Vadenburg la Viena în anul 1818, instrument prezentat în detaliu de R. Wright în *Dictionnaire des instruments de musique*, Londra, anul 1941.

Orchestrion, termen generic pentru diverse instrumente cu claviatură prevăzute cu *dispozitive mecanice* de producere a sunetelor, concepute anume să imite timbrul instrumentelor din orchestra simfonică.

Orgue magique (fr.), instrument muzical mecanic cu claviatură, variantă de orgă concepută de M. Corteuil la Paris în anul 1863. Sunetele se obțin prin manevrarea unor benzi de carton cu perforații, existente în locașuri speciale, odată cu pătrunderea aerului în tuburile sonore.

Pian mecanic, instrument cu coarde lovite și claviatură, variantă de pianină prevăzută cu un dispozitiv mecanic, cu ajutorul căruia se pot reproduce numeroase piese muzicale concepute de constructor. Primul model a fost creat în anul 1851 de francezul Al.Fr. Debain.

Pianola, instrument muzical mecanic, variantă de pianină prevăzută în interior cu un disc metalic, pe care sunt imprimate diferite melodii. Cu ajutorul unui motor electric discul se rotește, acționând clapele instrumentului. Schimbările de intensitate și tempo sunt reglate manual, cu ajutorul unor butoane sau pedale levier cuplate la un mecanism cu surdine. Invenția acestui dispozitiv mecanic aparține inginerului american E.S. Votley din anul 1887.

Terpodion, instrument hibrid cu claviatură, variantă de *clavicilindru*, prevăzut cu lamele de lemn, inventat de J.D. Buschmann la Berlin în anul 1816, perfecționat de fiul său în anul 1832. Compozitorul german C.M. Weber face o prezentare a instrumentului, datată 1817.

Instrumente electrice și electronice cu claviatură :

Înainte de anul 1900, inginerul și muzicianul Gogu Constantinescu elaborase pe baze matematice o teorie a acordurilor muzicale. Astăzi, această teorie e utilizată în proiectarea și construcția sintetizatoarelor de sunet și instrumentelor muzicale electronice. Ulterior, inginerul român își extinde cercetările și asupra altor vibrații.

Instrument electric este acela care naște sunetul pe cale mecanică sau pur acustică (de ex. punând o coardă în vibrație prin ciupire, lovire, etc.); electricitatea intervine după producerea sunetului pentru a reține (de ex. cu doze electrice), prelungi, amplifica sau colora timbrul.

Sunetele sunt captate și eventual întărite printr-o stație de amplificare, apoi emise prin difuzorul din boxă; pe plan secundar se pot efectua diverse timbrări ale sunetelor, dacă se recurge la o serie de accesorii pentru a genera diferite efecte (generator de *vibrato*, *sostenuto*, etc.)

Instrumentul electronic este acela care folosește electricitatea pentru producerea sunetului, confecționând în mod artificial și componentele (armonicele) respective, reușind astfel să se imite timbruri cunoscute, chiar mai mult, date fiind infinitele combinații de care se poate dispune azi, se pot realiza timbruri noi, nemaîntâlnite.

Producerea sunetelor se face grație unor circuite înzestrate cu tuburi electronice, tranzistoare sau *cipuri* și micro-cipuri generatoare de ton. Vibrațiile rezultă din oscilațiile unui câmp electromagnetic sau al celulelor fotoelectrice. Emisia se produce asemenea instrumentelor electrice, adică preamplificate și audibile cu ajutorul unor boxe cu difuzoare de mărimi și puteri diferite, calculate pentru fiecare registru în parte : grav, mediu și acut.

Printre instrumentele muzicale electrice și electronice mai importante, care încă nu sunt pe deplin încetățenite în orchestra simfonică, dar sunt folosite sporadic în muzica de film, descriptivă sau jazz, ușoară, rock, pop, etc. se numără următoarele :

Bel Organ, (engl.) instrument electronic cu claviatură, printre primele module tranzistorizate, având

un sistem cu 12 oscilatoare și divizoare de octavă, iar claviatura conține 48 de clape.

Claviolina, (engl.) **Clavioline**, instrument electronic melodic cu claviatură, care redă timbrul specific mai multor instrumente muzicale. Este prevăzut cu o mică claviatură cromatică de 3 octave și cu ajutorul unor dispozitive speciale, electronice, se pot realiza variații de intensitate, vibrato, dinamică și efecte timbrale inedite.

Fixat deasupra unui alt instrument cu claviatură (de ex. pian, orgă, armoniu), ambele instrumente pot fi mânuite în același timp, o linie melodică fiind executată la claviolină iar acompaniamentul la pian, orgă, armoniu. Instrumentul a fost conceput la Versailles, în anul 1947 de către francezul M. Constant. Instrument tipic, folosit pentru muzica de divertisment.

Elektrochord, **Förster-Flügel** (germ.), instrument electric cu claviatură, variantă de pian inventat de O. Vierling la Berlin în anul 1929 și brevetat în anul 1933.

Hammond-orgue (engl.) tip de orgă electronică cu aspect de spinetă. Caracteristici : două manuale (claviaturi) cu 5 octave, un amplificator, un pedalier și o pedală de expresie, un sistem de roți dințate, numite „fonice”, cuplat la un motor electric.

Invenția a fost realizată de inginerul american Laurens Hammond din Chicago în anul 1932. Hammond repara orologii, dar criza economică l-a ruinat; atunci a avut ideea să folosească roțile dințate pe care le avea în stoc pentru a fabrica o orgă. Clapele acționau asupra roților, care declanșau la rândul lor impulsuri electrice. Între anii 1934-1935, tot el inventează orga electromagnetică cu efect *lesly*, efect care se bazează pe rotirea difuzoarelor la diferite viteze în interiorul boxelor care emit sunetele, creând o senzație auditivă asemănătoare orgii de biserică. Recent, firma Phoenix a produs un exemplar, care cuprinde un divizor cu derivații multiple MDD și care înlocuiește peste 2000 de tranzistori.

Melochord (gr.), instrument electronic cu claviatură specializat în efecte sonore. Prezintă două claviaturi pentru 5 octave; cea de jos redă sunetele înalte, cea de sus orice sunet cu sau fără armonice naturale, suplimentat de filtre selective. Oscilatoarele, câte unul pentru fiecare claviatură, sunt de tip multivibrator (generator). Primul model a fost conceput în anul 1879 la Paris de Monterrubio, o variantă complexă a fost realizată la München în anul 1940 de H. Bode.

Melochord

Mellotron, instrument electronic cu claviatură, cu caracteristicile unei aparaturi producătoare de sunete. Claviatura este ordonată astfel, încât partea dreaptă să cuprindă 2/3 din totalul octavelor și care produce timbrul a 18 instrumente muzicale, iar partea stângă a claviaturii cuprinde un număr variat de ritmuri și 17 acorduri diferite, înregistrate pe o bandă magnetică. O mecanică sofisticată pune în mișcare niște role cu benzi magnetice la o comandă dată prin claviatură.

Novachord (gr.), instrument electronic cu claviatură de forma unei spinete, capabil să producă sunete percutate și susținute, cu caracteristici de atac. Claviatura este formată din 72 de clape. Novachordul este asemănător cu alt instrument, numit *solovox* și a fost realizat de firma americană Hammond&Co. din Chicago, în anul 1939.

Orchestrelle, instrument electric cu rezervor de aer și claviatură, variantă de armoniu, construit în anul 1920 în U.S.A.

Orga electronică, instrument muzical electronic cu claviatură, care produce sunete cu ajutorul semnalelor electrice, transformate în semnale mecanice amplificate. Ea are la bază cel puțin 12 oscilatoare, adică generatoare cu divizoare de frecvență, pentru a cuprinde o întindere cromatică de 5 octave. Sunetul realizat de aceste generatoare este filtrat de module speciale, care finalizează timbrul caracteristic al unui instrument muzical. De cele mai multe ori se preferă timbrul instrumentelor de suflat. Fiind un instrument polifonic, linia melodică se realizează prin intermediul unei

claviaturi, asemenea celei de orgă, care poate fi însoțită de acompaniamente ritmate, presetate²⁸ de programe – armonice, de bas, de percuție. Mărci celebre sunt : Hammond, Korg, Roland, Wurlitzer, Yamaha, etc.

Pianotron, instrument muzical electric, variantă de pian, perfecționat de firma franceză Selmer în anul 1938.

Pianul electric, instrument muzical electric cu claviatură, uneori mai restrânsă, alteori cu 88 taste, asemenea pianului de concert. El folosește rezonanța unor lamele lovite, pentru ca apoi, prin amplificare să le întărească și emită cu ajutorul unor difuzoare. *Electrocordul*, construit de Verling la Berlin în anul 1930, se numără printre strămoșii săi direcți.

²⁸ Preset semnifică timbruri de instrumente, formule ritmice și memorii ROM (care nu pot fi modificate) și RAM (care pot fi modificate), programate de constructor.

Solovox (lat.), instrument muzical electronic cu claviatură, care, spre deosebire de *trautonium*, este capabil să controleze acordajul. Cu ajutorul unei claviaturi de trei octave se pot produce sunete de o forță specială. Principiul său de funcționare se aseamănă cu *novachordul*.

Sphaerophon (gr.), instrument muzical electric cu claviatură, ale cărui sunete sunt produse cu ajutorul unor supape termoionice. Un condensator permite modificarea frecvenței pentru a realiza microintervale. Instrument inventat în anul 1921 de Jörg Mager și produs de firma casei Lorenz din Berlin.

Termenvox, aetherophono (gr.), instrument muzical electronic, variantă de orgă electronică, inventată de fizicianul rus L.Termen la Moscova, în anul 1920.

Trautonium (lat.), instrument muzical electronic cu claviatură, creat de germanul Fr. Trautwein la Berlin în anul 1930. Sunetele sunt create de : unul sau două generatoare electrice, care îi dau posibilitatea de a deveni un instrument polifonic; are tuburi electronice și oscilatoare cuplate cu una sau două claviaturi; are capacitatea de a desfășura claviatura pe o plajă de 3 octave ascendente și descendente; un grup de circuite adiționale, corespunzător cu frecvența, determină obținerea de pulsații creatoare de armonice naturale superioare. P. Hindemith a compus în anul 1931 un *Concertino ptr. Trautonium monofonic și orchestră*.

Undele Martenot, Martenot wawes (engl.), **ondes Martenot** (fr.), instrument muzical electronic cu claviatură, de formă dreptunghiulară, având în interior un aparataj compus din : un tub electronic cu circuit oscilant cu un grup de acumulatori, destinat să furnizeze energia necesară producerii oscilațiilor electrice, energie care înlocuiește coloana de aer; diferite rezistențe și potențioetre care transformă oscilațiile electrice în oscilații mecanice, adică în sunete. Acest aparataj este cuplat la claviatura instrumentului și la o bandă, numită *ruban*, care se deplasează lateral și este prevăzută cu un inel prin care trece degetul arătător de la mâna dreaptă. Prin glisarea *ruban*-ului se concep microintervale, efecte de glissando și alte mijloace nelimitate de expresie muzicală. Pentru a se obține variații timbrale se intercalează anumite circuite (filtre), care absorb în mod diferențiat armonicile sunetului de bază cu ajutorul unor butoane plasate într-un sertar, lângă claviatură. Aceste butoane pot schimba timbrul instantaneu. Intensitatea se reglează cu o pedală, plasată la baza instrumentului. Instrumentul a fost inventat de pianistul și compozitorul francez M. Martenot la Paris în anul 1917 și brevetat în 1928.

Univox, instrument muzical electronic cu claviatură, format dintr-un generator prevăzut cu dinți de ferăstrău, a

căruia frecvență se schimbă prin variația condensatorilor din schema de oscilatori. Oscilatorul reacționează optim pe o suprafață sonoră de 3 octave. Peste această plajă, intonația devine arbitrară. Instrumentul a fost brevetat în Anglia.

Instrumente muzicale asistate de computer sau cu computer integrat :

Sampler (engl.), instrument electronic, tip de sintetizator specializat în captarea sunetelor naturale și prelucrarea lor din punct de vedere timbral. Procesul de sinteză este foarte complex, deoarece este vorba despre captarea acestor sunete și introducerea acestora într-un sistem MIDI²⁹. Există două feluri de sisteme : cu claviatură și fără, adică tip MODUL electronic. În studiourile profesionale se preferă sistemul modular comandat de o singură claviatură MASTER (remote keyboard – claviatură de comandă). Instrumentul reprezintă tipul cel mai evoluat de sintetizator, realizat până în anul 1996.

²⁹ Interfață numită *musical instrument digital interface*. Prin acest system se poate comunica cu computerul, lărgindu-se la infinit posibilitățile de exprimare.

Keyboards - Claviaturile „Fatar Studiologic” sunt binecunoscute de către toți. Ele au răspunsul cel mai fidel din punct de vedere al clapelor, astfel că sunt dorite de pianiști, dar și de amatori de muzică, pentru că aceste modele au o serie de *controler-e* programabile MIDI.

Noua serie VMK plus se livrează în 3 variante (61, 76 și 88 clape), fiecare având ecran LCD, *joystick de pitch* și modulare, 30 preseturi programabile, incluzând 11 preseturi preprogramate pentru *softuri* populare de la Propellerheads, NI, MOTU. Sunt 8 butoane rotative, 9 *slidere*, 8 butoane de program, toate programabile, 5 butoane de transport (pentru *sevcencer*), 3 intrări de pedală, programabile și acestea.

Sintetizator, synthesiser (engl.), instrument muzical electronic complex, acționat de o claviatură sau de potențiometre, capabil să producă sunete sub formă de semnale electrice numerice. Primele tipuri de instrumente electronice, ca *sintetizatorul* și *orga Hammond*, produsă

de firma Phoenix, sampler-ul sau *pianul numeric digital*, au apărut după anul 1972. El este compus din module electronice specializate și interdependente unele de celelalte. Deosebirea esențială față de orga electronică constă în comanda sub tensiune a tuturor blocurilor componente. Blocurile componente sunt : DCO (VCO) – oscilator digital comandat de tensiune, care selectează forma undei de bază a timbrului și comandă schimbările de înălțime a sunetului în timp; DCW (VCF) – filtru digital comandat în tensiune, care modifică nivelul în funcție de plaja de modulație a claviaturii. Frecvent se introduc 8 niveluri. De asemenea DCW comandă modificarea de timbru în timp, forma undei pe cele 8 niveluri; DCA (VCA) – amplificator digital comandat în tensiune, care creează o variație în funcție de plaja de modulație a claviaturii pe 9 niveluri, de asemenea modifică volumul în timp pe cele 8 niveluri. ADSR (*Attack, Decay, Sustain, Release*) sunt parametrii de bază ai generatorului. Pentru a crea un sunet unic, aceste trei sisteme, DCO, DCW și DCA sunt permanent într-o deplină interacțiune. Fiecare sistem are un generator independent pentru a comanda schimbarea sunetelor, a timbrurilor și a volumului. Sintetizatorul analogic clasic utilizează numai 4 faze în realizarea învelișului caracteristic unui sunet. Din punct de vedere muzical, aspectul cel mai interesant și captivant este acela, că orice bloc component poate fi comandat sau poate să comande un altul, pe rând sau simultan. Configurația în blocuri este proprie fiecărei firme producătoare. Prin introducerea computerului în sistemele de sintetizare, prospectarea posibilităților componistice devin variate și facile în sensul scriiturii. Stocarea sunetelor se realizează direct pe

flopy disc. De la apariția sintetizatorului s-au diferențiat două sisteme de sinteză : analogic și digital.

sintetizatorul analogic – producerea sunetului este efectuată de unul sau mai multe oscilatoare. Tensiunea care comandă oscilatorul este asigurată de o schemă cu componente : tranzistori, diode, potențiometre, etc.

sintetizatorul digital – toate modulele de bază sunt asemănătoare cu cel analogic, doar tensiunea de comandă este controlată de un program special, asigurat de un microprocesor. Acest sistem s-a impus în ultima vreme ca fiind mai fiabil și cu posibilități de stocare timbrală foarte mare. Printr-o convenție internațională între firmele producătoare s-a stabilit ca aceste produse să poată comunica între ele printr-un transfer de date cu ajutorul unei interfețe, numită MIDI - *musical instrument digital interface*. Prin acest sistem se poate comunica cu computerul, lărgindu-se astfel la infinit posibilitățile de exprimare muzicală.

Sintetizator modular. Nu trece an, fără a fi prezentat publicului vreun nou monstru analogic. Future Retro prezintă noul XS, un *synthesiser* modular analogic, care este menit să extindă toate produsele de acest gen ale producătorului sau să conlucreze cu alte module ale altor

producători.

Pentru anul acesta, 2006, firma Korg a pregătit un nou model de *sintetizator/vocoder*, numit Radias. Sinteza se bazează pe tehnologia MMT (un fel de PCM îmbinat cu modelare fizică), iar *vocoderul* pe „Formant-Motion”. Acestea se pot filtra printr-un nou filtru *notch* sau funcții de *wave-shaping*. Fiecare program poate avea 4 timbre diferite, fiecare cu câte două efecte inserate, un egalizator pe 2 benzi pe fiecare timbru și un *master* pe fiecare program.

Printre facilități se mai numără un *step-sequencer* polifonic pe 2 timbre, sequencer de modulație și arpeggiator, 2 filtre multimode pe fiecare timbru, 2 generatoare de înfășurătoare, 2 LFO-uri sincronizabile, *headset* (microfon cu cască), *soft* pentru editare, conexiune pe USB și multe altele.

Media workcenter. Nu știu dacă se poate numi sintetizator sau un *laptop* cu claviatură, livrat doar cu soft-audio/video, însă Open Labs a prezentat un nou pas istoric (după Neko): MIKO, „portable media workcenter”.

Aceasta este o stație de lucru cu sistem de operare Windows XP, cu un CPU pe 64 biți DualCore, și este capabilă să ruleze de până la 200 *pluginuri* simultan de tip VST sau DX, are 4 intrări și 6 ieșiri, dintre care 2 intrări sunt cu preamplificatoare controlate de pe panoul frontal, conexiunea la un ecran extern permite o rezoluție

maximă de 2048 x 1536, posibilitate de editare video, care face din MIKO un instrument perfect pentru VJ-uri, DVD *burner dual-layer*, permite scrierea DVD-urilor de până la 8.5GB.

MIKO este și un *audio workstation*, cu o polifonie de până la 500 note simultan, aplicația încorporată permite înregistrarea simultană a 64 de *trackuri* la 96/24 de lungimea maximă de 15ore, folosește o claviatură de 37 clape. Alte conexiuni posibile : USB, Firewire, Ethernet.

Clavia nu a prezentat produse revoluționare, doar noi versiuni ale celor revoluționare. Nord Stage 76 este versiunea cu 76 clape a NordStage-ului. Un nou sistem de operare pentru această gamă: OS 2.0 cu două pianе noi (un Steinway samplat cu microfon apropiat și un Yamaha C7, în dimensiune de 64MB). Sistemul mai are o listă de alte facilități privind funcționarea acestui instrument unic. O alta noutate este noul sistem de operare cu numărul 1.4 pentru Nord Modular G2 și 2.3 pentru Nord Electro.

NOVATION X STATION-61 Sintetizator substractiv (2007), monotimbral cu claviatură dinamică de 61 clape cu *aftertouch*, care permite mobilitate maximă prin interfața USB (permite și alimentarea lui) și bateriile instalabile. Control extins: *joystick* și *touchpad* programabil, 20 potențiometre, 4 *encodere* rotative infinite, 9 *slidere*. Pe lângă aceste posibilități există și o secțiune pentru controlul blocul "transport" din *hosturile* VST (rewind, ff, stop, start, record). Nucleul de sinteză se bazează pe seria KS și permite un grad de polifonie de 8: 3 oscilatoare cu foarte multe forme de undă selectabile, 1 filtru programabil și modulabil, 2 oscilatoare LFO. Modulul de efecte DSP pe 2 canale permite aplicarea a câte 6 efecte simultan pe fiecare canal (chorus, delay, reverb, distortion, equaliser, compresor). Efectele se pot aplica și pe intrările sintetizatorului! Interfața este pregătită pentru controlul direct ale interfețelor celor mai utilizate softuri și ale altor sintetizatoare *hardware* prin diferite *template-uri*.

Interfața :

2 intrări analogice, cu alimentarea fantomă (+48V) selectabilă, preamplificare ;

2 ieșiri analogice, 1 digital (S/PDIF);

MIDI : 1 In, 2 Out ;

Interfața usb (pe lângă ieșirile analogice, această conexiune permite transmiterea muzicii direct pe un canal ASIO într-un host VST).

Pianul numeric digital – Williams Etude MkII Digital Piano, instrument electronic cu claviatură de ultimă generație (2007), cu 88 de taste acționate de mici ciocănele cu 4 moduri de atac (tușeu) și 8 generatoare de sunet, cu timbruri de pian diferite și 64 de posibilități

polifonice (layer mode, metronome, 2-track sequencer, 8 demo songs, 3-character LED display).

Iano este o aplicatie care transforma iPhone într-un pian virtual, cu 88 de clape, care pot fi apasate pe ecranul telefonului.

Clapele emit fiecare cate o nota muzicala. Sunetele au fost `preluate` stereo de la un pian adevarat.

Aplicatia iAno permite apasarea a maxim 5 clape simultan putand rezulta acorduri complexe.

Telefonul IPHONE cu iANO ofera utilizatorului posibilitatea de a cânta la pian în timp ce aparatul reda alte fisiere de tip mp3.

În loc de concluzii : Muzica viitorului încotro ?

În încheierea periplului nostru printre instrumente cu claviatură vom încerca să răspundem, imaginativ sau intuitiv, întrebării : muzica, încotro ?

Secolul XX, denumit și „secolul vitezei” abia s-a încheiat; am pășit în primul deceniu al unui secol, despre care A. Malraux profetea că va fi „ori religios ori deloc”, cu speranța și convingerea că o artă sublimă cum este – **Muzica** – va fi și pe viitor o alinare sufletească, poate una din puținele laturi afective ale psihicului uman rămasă nealterată de acțiunile poluante și distructive ale umanității.

După o sondare în adâncurile imaginației creatoare a umanității în domeniul instrumentelor muzicale cu claviatură de milenii, sperăm ca secolul XXI să perfecționeze sau chiar să adauge noi instrumente, mai performante, dar concordante cu spiritul și sufletul uman, în sensul că muzica compusă și produsă de aceste instrumente să se adreseze în primul rând laturii afectiv-sentimentale, nu doar celei rațional-intelectuale a psihicului, subordonându-se astfel, credem noi, naturii creației ființelor.

Avem convingerea că instrumentele cu claviatură se vor perfecționa continuu; instrumentele muzicale cu claviatură, poate neinventate încă, și literatura dedicată

lor se va îmbogăți și înnoi, spre înălțarea spirituală a omenirii.

Nu credem însă că instrumentele tradiționale cu claviatură, în primul rând pianul, orga, instrumentele electronice moderne cu claviatură, chiar clavecinul, vor dispărea în viitor din viața muzicală a omenirii, oricât de avansată va fi tehnologia și știința. Credem că aceste instrumente ocupă un loc important în viața spirituală de zi cu zi a umanității.

În concluzie, asemenea oricărei ființe umane care a cunoscut sentimentul de dragoste, putem afirma că – ***Muzica*** – este un dar divin, care a însoțit, însoțește și va însoți omenirea în viitor, oricât de evoluată sau înapoiată va fi mintea omului, oricât de rudimentare sau complexe vor fi instrumentele muzicale, cu sau fără claviatură, cu sau fără computer.

Anexa nr. 1

- CLAVICORD din ROMÂNIA, sec. XIX (cca. 1825)

Muzeul de Istorie din **Sighișoara** a găzduit cel de-al doilea concert al clavicordului Samuel Maetz (1825), restaurat în luna aprilie a acestui an, 2005, de către domnul Edmund Handy (Marea Britanie), expert în recondiționarea instrumentelor muzicale de epocă cu claviatură. Prin această operație s-au conservat cu minuțiozitate toate componentele sale originale (cu excepția corzilor). Instrumentul este confecționat din lemn de diferite esențe (cireș, fag, brad și stejar), dispune de 5 octave, iar claviatura este lucrată în fildeș și abanos și numără 36 de clape din lemn și 25 de clape din os și este prevăzută cu un capac pentru clape. În interior sunt $(17 + 6) \times 4 = 92$ de suporturi pentru fixarea corzilor. Conform normelor de interpretare a muzicii vechi, instrumentul este acordat astfel, încât $La = 415$ Hz. Prezența clavicordului în colecțiile muzeului, precum și a altor instrumente istorice de valoare (două pianoforte, un fagot, un flaut travers, o trompetă naturală și doi corni), a fost semnalată în anul 2002, și expus la cea de-a 5-a conferință organizată de Comunitatea Europeană pe probleme de cercetare în domeniul moștenirii culturale (Cultural Heritage Research), cu subtitlul "O provocare pan-europeana". Din cunoștințele noastre, acesta este unicul clavicord de valoare din România, aflat în perfectă stare de funcționare. El reprezintă, de altfel, o specie aparte în cadrul familiei instrumentelor cu claviatură, adoptând principiul coardelor lovite (ca în cazul pianului, apărut mai târziu), și nu al coardelor ciupite, ca în cazul instrumentelor mai apropiate lui, ca vârstă și aspect (clavecinul, spineta etc.).

CLAVICORD sec. XVIII(?) – XIX
(cca. 1825)

Numărul corzilor lipsă este de 31. În partea stângă a claviaturii se găsește cutiuța pentru corzi și pentru cheia de acordat (care lipsește). Lipsește, de asemenea, un sertar în partea dreaptă, sub placa de rezonanță, care pe partea superioară prezintă unele mici fisuri. Cele patru picioare sunt insuficient fixate. Mecanismul de ghidaj al clapelor necesită o reparație.

Clavicordul a fost construit de către meșterul de orgi **Samuel Maetz** din Biertan (jud. Sibiu), în jurul anului 1825. Acest clavicord a fost în proprietatea familiei **Mild** din Sighisoara până în anul 1924, când a fost donat Muzeului de Istorie Sighisoara.

În anul 1999, instrumentul a fost supus unei expertize de către meșterul **Benedikt Claas** din Northeim – Germania. Dimensiuni: lungime – 150 cm, lățime – 43 cm, înălțime – 79 cm.

Anexa nr. 2 – Clavichord, Clavecin, Spinetă, Virginal:

clavichord rococo.

clavichord cu imitații baroce.

clavichord E. Winkler.

clavichord J. Horn.

clavecin francez.

clavecin elvețian Helen.

clavecin italian Veneția.

clavecin bine temperat.

Spinette Vogel-Scherr.

Epinette française.

Virginal italien.

Virginal englez bigduck.

Virginal Zuckermann.

Anexa nr. 3 - O orgă modernă în Capela Sixtină

Din 14 decembrie 2002, Capela Sixtină posedă o orgă, fabricată din lemn de alun, adaptată locului și stilului: este mobilă, așa cum cere respectarea frescelor și a vieții moderne a Capelei. Orga este fabricată de firma "Mathis Orgelbau", aparținând unei familii elvețiene. Această orgă extraordinară este oferită Papei Ioan Paul al II-lea și poartă însemnele sale papale. Orga va fi adusă în Capela Sixtină la 25 noiembrie, dar oficial, va fi inaugurată și binecuvântată la 14 decembrie de către Cardinalul Secretar de Stat Angelo Sodano. Orga măsoară 2,42 m lungime, 1,37 m lățime, 3,55 m înălțime și cântărește aproximativ 3,5 tone. Are două claviaturi manuale, cu 56 de clape și un pedalier cu 30 de clape. Au fost necesare aproximativ 3.800 de ore de muncă pentru a o fabrica. Orga este concepută în așa fel încât să poată fi demontată.

Anexa nr. 4 – Orgi din România

Marea Orgă a bisericii evanghelice Sibiu (Hermannstadt) :

„Orgel der Evangelischen Stadtpfarrkirche Hermannstadt” cu 500 tuburi, 4 manuale, este cea mai mare din Transilvania și printre cele mai mari din sud-estul Europei, construită între anii 1914/15 prin firma Wilhelm Sauer, Inh. Paul Walcker op. 1182

Orga “Sauer” cu 500 tuburi din Sibiu

Cluj Napoca, (Klausenburg) :

Biserica Reformata Centrală din Cluj are a doua orgă (aprox. 356 tuburi) ca mărime, după Biserica Neagră din Brasov. **Orga**, în stil rococo, este construită din anul 1766.

- **Orga** (200 tuburi) **din** **biserica** **mănăstirii** **din** **Sighișoara** (**Schässburg**) :

Corul catedralei este la balcon pe latura de sud și cuprinde o **orgă** în stil baroc, realizată de un meșter slovac, în anul 1671 și care a înlocuit prima orgă adusă la Sibiu în anul 1585. În anul 1914, marele organ al bisericii a fost instalat, iar în anul 1997 a fost complet renovat. Este printre cele mai mari orgi din S-E Europei.

Timișoara (Temeswar) :

Sinagoga este construită între anii 1841-1899 pe locul unei sinagogi mai mici. Arhitectura este în stil maur (de unde și numele de Sinagoga Maură). A fost proiectată de arhitectul budapestan Leopold (Lipót) Baumhorn și

construită de antreprenorul timișorean Josef Kremmer și are instalată o **orgă**.

Domul Romano Catolic este situat în Piața Unirii și este un monument reprezentativ de artă barocă, ridicat între anii 1733-1773. Patrimoniul său cuprinde o **orgă**, datată spre sfârșitul sec. XIX.

Sinagoga din cetate este construită între anii 1864 și 1865 după planurile arhitectului vienez Ignaz Schumann. Este construită în stil arhitectural maur (bizantino-arab) și are instalată o **orgă** din anul 1866.

Cisnădie :

Două orgi existente în biserică (**orgă mare** – cca 89 tuburi, marca „Wegenstein” și **orga pozitiv** „Johannes Hann”).

Biserica evanghelică din **Cisnădioara** posedă o **orgă** mică cu 20 tuburi.

Orga Bisericii Negre din Brașov (Kronstadt) :

Orga Bisericii Negre - una din cele mai mari din sud-estul Europei, după cea din Sibiu - este renumită pentru sonoritatea ei de o rară frumusețe. Cu circa 400 de tuburi, a fost construită între anii 1836-1839 de către constructorul de orgi Carl August Buchholz din Berlin și are 76 de registre, din care 63 sunătoare.

Anexa nr. 5 – Orgi de pretutindeni :

Orga portativă (pozitivă)

Orgă portativă – sau mai degrabă pozitivă – aflată în mănăstirea Luther Augustin din Erfurt, Germania.

Orga Valeria din Sion (Elveția), în stil gotic târziu, construită în jurul anului 1435.

Orgă – Rococo, în Kreuzlingen (Germania) ; (în anul 1983 după incendiu, total reconstruită); de remarcă, cum părți ale orgii sunt împletite în jurul ferestrelor.

Orga Arp Schnitger din biserica St.- Jacobi, Hamburg, Germania.

Exemplu de orgă universală: **orga „Rieger“** -a bisericii „Katharinen“, din Frankfurt, Germania (1990).

Cadru din lemn premontat pentru tuburi într-o fabrică de orgi.....

... și scheletul din lemn pentru montaj, în care va fi încadrat.

Anexa nr. 6 – Pian de concert

Concert Grand Steinway&Sons

Anexa nr. 7 – Instrumente mecanice

PIANOLA CU PEDALE ACȚIONÂND O PIANINĂ BLÜTHNER

S.U.A, SEC. XIX-lea

Dimensiuni : L : 150 cm; î: 145 cm

Funcționare : În corpul aparatului sunt aranjate foalele mari și mici. În partea superioară este flautul lui Pan cu orificii, banda perforată, precum și un rulou pentru derularea benzii. Tot în interior sunt pârghiile, care folosesc la diferite comenzi. În spatele aparatului sunt ciocănelele, care acționează clapele pianului. Funcționarea este bazată pe principiul aspirației.

AUTOMATUL CU VIORI SI PIAN

Germania, sec.XX

Dimensiuni : L: 170 cm, Î: 243 cm, l: 95 cm

Funcționare : Orchestronul conține în partea inferioară pianul și pianola (placă, corzi, foale mari, mici, tuburi de plumb și cauciuc, motor electric, etc.), iar în partea superioară un grup de trei viori automate, cu arcuș circular și sistemul de foale care le comandă. Funcționarea se face electropneumatic.

Cabinetpiano

Bibliografie

- xxx – *Dicționar Enciclopedic și Explicativ al Limbii Române* , Ed. Academiei, București, 1999.
- xxx – *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Deutscher Taschenbuch Bärenreiter Verlag, 1989.
- xxx – Valeriu Bărbuceanu, *Dicționar de instrumente muzicale* , edit. Teora, București, 1999.
- Bărgăuanu, G., *Dinu Lipatti*, Ed. Muzicală, București, 2000.
- Bains, A., *Musical instruments through the ages*, edit. Faber&Faber, London, 1961.
- Bains, A., *Lexikon der Musikinstrumente*, Metzler Verlag, Leipzig, 2005.
- Beck, D. W., *Die Instrumentenkunde*, Musikverein Jengen, Stuttgart, 2001.
- Bentoiu, P., *Gândirea muzicală*, Ed. Muzicală, București, 1975.
- Bonanni, *Descrizione degl'istrumenti armonici d'ogni genere*(1776), Leipzig, reeditare 1975.
- Brancour, R., *Histoire des instruments de musique*, edit. Henry Laurens, Paris, 1921.
- Bratin, Jack, *Calendarul muzicii universale*, Ed. Muzicală, București, 1966.
- Cizek, B., *Illustriertes Lexikon der Musikinstrumente*, Nebel Verlag, Bonn, 2004.
- Demian , Wilhelm – *Teoria instrumentelor*, Ed. Didactică și pedagogică, București , 1968.
- Dickreiter, M., *Musikinstrumente*, Bärenreiter Verlag, Bonn, 2001.
- Dott, H. P., *Instrumentenbau und Entwicklung im 18. und 19. Jahrhundert*, Heidelberg, 1968.

- Douglas, A., *The electronic musical instruments manual*, Pitman&sons LTD, London, 1968.
- Dufourcq, N., *L'orgue*, Presses universitaires de France, Paris, 1958.
- Ernst, Fr., *Über das Stimmen von Cembalo, Spinett, Clavichord und Klavier*, Edition Bochinski, Mainz, 2004.
- Erpf, H., *Lehrbuch der Instrumentation und Instrumentenkunde*, Ed. Schott, Mainz, 2000.
- Forss, C-J., *Piano-und Flügelreparatur*, Edition Bochinski, Mainz, 2002.
- Giesecking, W., *Aşa am devenit pianist*, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1967.
- Götttert, K. H., Isenberg, E., *Orgeln!Orgeln!*, Bärenreiter Verlag, Bonn, 2002.
- Heimbucher, Chr., Pranger, H., *Mein Instrument: Das Klavier*, Bärenreiter Verlag, Bonn, 2002.
- Heiniz, W., *Instrumentenkunde*, edit. Wildpark, Potsdam, 1928.
- Honegger, M., *Das grosse Lexikon der Musik*, Freiburg, 1987.
- Liszt, Fr., *Frederic Chopin*, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1958.
- Locard, P. – Stricker, R., *Le piano*, Presses universitaires de France, Paris, 1974.
- Kesselring, M., *Saiteninstrumente selbst gebaut, vom Monochord zum Hackbrett*, vol. I, Zytglogge Verlag, Freiburg, 1992.
- Klotz, H., *Das Buch von der Orgel*, Bärenreiter Verlag, Bonn, 2000.
- Mozart, W.A., *Scrisori*, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1968.
- Neuhaus, H., *Despre arta pianistică*, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1960.
- Paşcanu, A., *Despre instrumentele musicale*, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1980.

Pinksterboer, H., *Keyboard and digital piano*, Schott Verlag, Mainz, 2000.

Pinksterboer, H., *Klavir und Flügel*, Music Distribution Services GmbH, Berlin, 2001.

Platon apud Pitagora, Dialoguri, Edit. Acad., București, 1966, pag. 295.

Popa, A., *Piano Forte în oglinda timpului său*, Ed. Muzicală, București, 1994.

Răducanu, M.D., *Metodica studiului și predării pianului*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983.

Răducanu, M.D., *Bazele metodice ale comportamentului profesorului de pian*, edit. Qim, Iași, 2004

Răducanu, M.D., *Pedala, sufletul pianului*, edit. Qim, Iași, 2006.

Ruff, W., *Lexikon der Musikinstrumente*, Meyersverlag, Mannheim, Wien, Zürich, 1991.

Sachs, C., *Handbuch der Instrumentenkunde*, VEB Breitkopf, Leipzig, 1930.

Salmon, P., Meyer, R., *Notes from the green room*, Ed. Jossey, San Francisco, 1997.

Schaper, H. Chr., *Musikinstrumente compact*, Music Distribution Services GmbH, Berlin, 2001.

Skowronek, M., *Cembalobau*, Ppv Medien, Praga, 2003.

Țuțea, P., *Omul*, Editura Timpul, Iași, 1992, pag. 112.

Urmă, Dem., *Acustică și muzică*, Editura științifică și enciclopedică, București, 1982.

Valentin, E., *Handbuch der Musikinstrumentenkunde*, Seiten-Bosse Verlag, Dresden, 2004.

Winkler, Chr., *Unterlagen zur Instrumentenkunde*, Breitkopf Verlag., Berlin, 2005

Zeraski, H., *Die Musikinstrumente unserer Zeit*, VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig, 1978.